

Máster Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos

LA CREATIVIDAD Y LA AUTOEXPRESIÓN ARTÍSTICA COMO HERRAMIENTAS DE MEJORA DE LAS HABILIDADES SOCIALES Y AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Realizado por: Morgaine Green

Supervisado por: Mercedes Díaz Rodríguez

ÍNDICE

Introducción.....	3
Marco Conceptual	3
Creación Artística	3
Arte como Terapia	8
Arte como Instrumento de Expresión	15
Concepción Actual del Arte.....	21
Problema de la Investigación	25
Objetivos.....	25
Justificación	26
Metodología.....	29
Método	29
Herramientas	30
Actividades.....	32
Técnicas	49
Conclusiones.....	49
Específicas	49
Información Documental	51
Marco Observador del Aprendizaje Creativo	53
Generales.....	65
Limitaciones.....	67
Bibliografía.....	68

INTRODUCCIÓN

El Arte es la forma más intensa del individualismo que el mundo ha conocido.

Oscar Wilde.

Este trabajo trata de todos los seres humanos como individuos creativos. A través de la creatividad propia y la participación artística cada individuo puede mejorar y desarrollar las habilidades sociales y relaciones interpersonales, la autoestima y gestión de sus emociones, así como el entendimiento y conocimiento de otros individuos, otras culturas y de uno mismo, base indispensable para la creación de un marco de cultura de paz.

A lo largo del trabajo se investigará cómo el arte y la creatividad son herramientas importantes en el desarrollo de la personalidad del individuo, pudiendo ser utilizada como forma de expresión de conflictos emocionales y superación de situaciones difíciles que el ser humano tenga que afrontar en las distintas etapas de su vida, siendo la infancia nuestro ámbito de actuación.

MARCO CONCEPTUAL

CREACIÓN ARTÍSTICA

La definición del arte según la Real Academia Española es la ‘manifestación de la actividad humana [que tiene como fin la creación de obras culturales¹] mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.’²

Por consiguiente, se considera cada obra creativa y cultural como arte bajo las varias ramas que surgen de ella. En primer lugar, se categorizan dos grupos: las artes plásticas y las artes escénicas. Dentro de las artes plásticas, o visuales, están todos tipos de arte que utilizan recursos plásticos, naturalmente, y que crean un producto final, o sea un cuadro, una foto o una escultura, por ejemplo. Las artes escénicas implican todo lo que son los recursos lingüísticos y sonoros; utilizando la voz y la palabra en recitales de poesía, el sonido en conciertos de música, el lenguaje corporal en espectáculos de baile, o el guión en representaciones de teatro.

¹ <http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=arte>

² <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUusual?LEMA=arte>

Toda la creatividad humana da paso al arte y todos los seres humanos tienen ciertos niveles innatos de capacidad artística y creativa, aunque sea más marcada o evidente en un área que otra: el dibujo, la pintura, la escultura, la música, el baile o el teatro. Además, cada una en sí está compuesta de unos cuantos estilos o formas distintas de expresión. En la pintura se puede utilizar varios tipos de pincel o pintura y estilos conocidos, desconocidos, clásicos o abstractos. Numerosos materiales están dispuestos al uso del escultor, y sujetos, modos y cámaras al fotógrafo. El baile es un modo de expresión tan amplio que ha formado una gran parte de todas culturas durante la historia, hasta las artes marciales, supuestamente un ejemplo de defensa y lucha, pero una variedad de baile y modalidad de creatividad por derecho propio.

Además, el factor menos limitado y la herramienta creativa más dispuesta a todo es la plena imaginación de cada uno.

Desde la Edad de Piedra a partir de los años 30.000 a.C se han hallado formas de arte y creatividad entre todos los seres humanos; dibujos en las paredes de las cuevas en dicha época de diosas de fertilidad, o estructuras megalíticas, hasta los egipcios y los griegos en los últimos años antes de Cristo, con dibujos enfocados en la vida eterna en los pirámides y las tumbas, o dibujando y construyendo arquitectura de forma idealista de proporciones perfectas, respectivamente. En la historia de la India, China y Japón y con el nacimiento del Buda, el arte de esta parte del mundo y desde los años 653 a.C hasta el arte más contemporánea ha sido serena, meditativa y compuesta de imágenes paisajísticas, como las que se encuentran al estilo “Ukiyo-e” o en las ‘pinturas del mundo flotante’, al nombrar la famosa obra de Katsushika Hokusai, *La gran ola de Kanagawa*, que ahora reside en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York.

El arte bizantina se compuso de mosaicos celestiales, y el arte y arquitectura musulmana que pareció a los laberintos aseguró la creación de la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. La Edad Media dio a luz al arte celta, gótico y renacentista y los movimientos artísticos que la siguieron, de los cuales estamos muy conscientes hoy en día: barroco, neoclásico, romanticismo, realismo, impresionismo, expresionismo, por mencionar a unos cuantos, hasta el cubismo de Picasso y el surrealismo de Dalí. El dibujo y el arte han estado muy presentes y han sido importantes desde el primer hombre como lo conocemos y siguen siendo elementales en la vida del ser humano, para la expresión creativa, el goce artístico, la felicidad y el bienestar.

Además el arte coincide muchas veces, y no por casualidad, con eventos significativos en la historia. Como forma de expresarse y de sentirse bien, el arte crea una manera de superar y sobrevivir a desastres, tanto personales como internacionales. En estos movimientos mencionados por ejemplo, vemos el arte de la Edad Media que convivió con los asaltos de los vikingos, la batalla de Hastings, cruzadas, la Peste Negra y la Guerra de los Cien Años. En la Guerra de los Treinta Años entre los católicos y los protestantes se usó el arte barroco como arma en las guerras religiosas. El romanticismo, que fue el triunfo de la imaginación y la individualidad, coincidió con las revoluciones francesa y americana, y el realismo, que celebró la clase obrera y el campesino, se cayó con las revoluciones democráticas europeas, y a lo largo de la Primera Guerra Mundial, la desilusión pos-guerra, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española surgieron los movimientos expresionistas, cubistas, futuristas, dadaístas y surrealistas.

La creatividad es tan importante en la historia del ser humano, como en la historia de vida de cada ser humano individualmente. El niño en su desarrollo creativo pasa por varias etapas de la evolución de la expresión gráfica. A los 15 hasta los 18 meses, el niño empieza a trazar dibujando rayas sin representar una forma determinada, producidas al azar. Entre los 18 meses y dos años el niño garabatea imitando lo que ve que los adultos escriben, produciendo garabatos que le dan al niño una sensación de placer en el procedimiento. Este placer manual es instantáneo y el producto en sí no vale en cuanto ya haya hecho otro que se ve más hermoso. Las explicaciones que los niños sobre sus garabatos pueden parecer al azar, pero de hecho no es así. Aunque el niño va desarrollando su capacidad con garabatos que no parecen tener forma, la intención del niño de expresarse está presente y muchas veces intentará explicar lo que representa su dibujo.

A los tres años sabe utilizar el círculo y empieza a representar la forma humana en sus dibujos pero con un círculo y líneas y faltando realismo; a los cuatro años el niño sabe utilizar el cuadrado y el rectángulo así que se desarrolla un poco su forma humana y añade las manos, los pies y el cuerpo, mientras va tomando consciencia de su propio cuerpo. A partir de los seis años sabe utilizar el triángulo y perfecciona las formas.³ Además con seis años el niño utiliza la 'línea de base'⁴, una raya en la cual se coloca todos los objetos del dibujo, o sea la familia, una casa o un paisaje. A partir de los nueve años las líneas geométricas no bastan

---

³ Gassier, Jacqueline (2005) *Manual del desarrollo psicomotor del niño*. Barcelona: Masson S.A. p.77

⁴ Wallon, P., Cambier, A., Engelhart, D. (1992) *El Dibujo del Niño*. México: siglo veintiuno editores, S.A. de V.C. p.33

para permitir la expresión creativa del niño, y él intenta adaptar la representación a la realidad. Todavía es una realidad percibida por él, no significa que sea una reproducción realista.

En el acto de dibujar el niño encuentra una forma de expresarse en la cual ‘los signos utilizados nacen de un viaje interior.’⁵ Permite al niño una manera de formular sus pensamientos, sentimientos, emociones y experiencias cuando no ha sido posible encontrar las palabras o ha resultado difícil explicarlo hablando. Por lo cual se puede ver el dibujo como un alivio post-situación difícil para los niños a quienes les cuesta mucho entender y explicar sus emociones con palabras.

Su propia representación e interpretación es muy subjetiva y permite el desarrollo de la imaginación del niño. La obra es un producto de esta imaginación y forma parte del mismo niño, así que apreciarla o despreciarla subirá o bajará la autoestima del mismo y de su percepción de sus propias capacidades. Tiene que ser una libre expresión en la cual se aprecia cada obra por ser una autoexpresión creativa y exitosa del niño. Una ‘verdadera “educación artística” no es un “aprendizaje”, sino más bien un “descubrimiento libre” de sí mismo y de los demás lejos de todo condicionamiento social.’⁶ Por lo tanto es difícil evaluar el nivel creativo o artístico de un niño cuando a la vez se quiere alimentar su motivación y libertad en desarrollarlo y expresarse de tal manera libremente. Además, es importante observar el proceso creativo tanto como la obra llevada a cabo, porque con demasiada frecuencia se evalúa la obra independientemente del contexto en lo cual se la creó.

La interpretación del dibujo resulta compleja porque parece subjetiva según quién está mirando la obra. Además, fuera del espacio artístico, se tiende a ver la creatividad como una sensibilidad o un cierto talento pero no como una forma de pensar o una inteligencia o ciencia. Puede que ésto sea argumentado porque es más difícil explicar el pensamiento artístico.⁷ Sin embargo, tendría que haber manera de analizarlo porque ya sea una obra hecha por un niño, su profesor, o un pintor famoso, los colores, las rayas y las formas, combinados, determinados y estructurados, representan la forma de ser, de pensar, de actuar, y de existir del artista. Expertos de diferentes enfoques: psicólogos, filósofos, religiosos, están de acuerdo sobre ciertos puntos comunes. Por ejemplo, al ‘dibujar una curva, el niño traza un

---

⁵ Wallon, P., Cambier, A., Engelhart, D. (1992) *El Dibujo del Niño*. México: siglo veintiuno editores, S.A. de V.C. p.22

⁶ Gassier, Jacqueline (2005) *Manual del desarrollo psicomotor del niño*. Barcelona: Masson S.A. p.81

⁷ Parsons, Michael (2010) *Interpreting Art through Metaphor* en *The International Journal of Art & Design Education* Volume 29, Number 3, p.224-354. Wiley-Blackwell. p.229

movimiento aéreo' y 'denota alegría' mientras que un 'dibujo con abundantes formas redondas nos da a entender que el niño prefiere ocuparse de cosas... que conoce' aunque 'trazos redondeados, amplios y gruesos denotan una cierta pereza o falta de motivación.'⁸ Asimismo el cuadrado simboliza 'la soledad, la determinación y el poder de decisión' pero puede simbolizar conjuntamente una actitud 'rebelde a la influencia exterior.'⁹ En cuanto al triángulo, por ejemplo, si el niño dibuja los triángulos con el vértice hacia arriba 'suele ser de naturaleza más sensible, más intuitivo y más creativo' con una energía 'curiosa', mientras que cuando dibuja con el vértice hacia abajo indica 'una naturaleza más física y material' en búsqueda de nuevos conocimientos pero 'más relacionados con lo físico que con lo espiritual.'¹⁰

Las teorías clásicas a lo largo de la historia han presentado el arte como relacionado con el sistema sensorial despertando reacciones afectivas y positivas pero de una manera sensual y no explicada. Sin embargo, últimamente en investigaciones científicas se ha notado que el arte y la música, o por lo general, la creatividad, dispensa endorfinas en el cerebro que producen energía, alegría, motivación, bienestar y optimismo, y que reducen dolor, las mismas que se producen a través de la buena comida, alcohol, drogas y sexo. Antiguamente el ser humano se amparaba y buscaba respuestas en la espiritualidad, la religión, el arte, que no entendían científicamente, para paliar la angustia del miedo para sobrevivir. Ahora con investigaciones científicas entre el arte y la felicidad se sabe que el gozar de ciertas obras hermosas afecta con fuerza ciertas partes del cerebro, y según las investigaciones de Semir Zeki en los sujetos más creativos, afecta a las partes del cerebro del genoma humano sugiriendo que 'algo tan ligado a la cultura como el arte probablemente no esté solamente relacionado con el entorno sino también con la genética.'¹¹

Uno de los elementos que es importante destacar que justifica la relación sensual entre el arte y la felicidad es la superación de aflicciones o las propias restricciones y limitaciones de uno mismo. Así se animan los sentimientos de autonomía, capacidad, competencia y confianza. En cualquier índole artístico hay espacio para lograr algo creativo de lo cual normalmente el individuo no se hubiera sentido capaz y de esta manera el arte hace feliz a la persona al poder producir algo, o sea una obra de arte o teatro, una canción o un baile, de una forma creativa y

---

⁸ Bédard, Nicole (2003) *Cómo interpretar los dibujos de los niños*. Málaga: Editorial Sirio, S.A. p.19

⁹ Bédard, Nicole (2003) *Cómo interpretar los dibujos de los niños*. Málaga: Editorial Sirio, S.A. p.20

¹⁰ Bédard, Nicole (2003) *Cómo interpretar los dibujos de los niños*. Málaga: Editorial Sirio, S.A. p.21

¹¹ Punset, Eduardo (2009) *El Viaje a la Felicidad: Las Nuevas Claves Científicas*. México: Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. p.216

expresiva, alejándose de los límites supuestos, y dándose cuenta de que a través de la creatividad uno puede ir más allá que estos límites.

ARTE COMO TERAPIA

El Arteterapia es una profesión de la salud mental que pone en práctica el proceso de la creación de arte para mejorar y aumentar el bienestar físico, mental y emocional. La autoexpresión creativa ayuda en la resolución de conflictos, el desarrollo de habilidades sociales e interpersonales, la disminución del estrés, preocupación y tristeza, y la subida de autoconciencia y autoestima. Los arteterapeutas suelen ser expertos en los ámbitos de terapia individual, grupal y familiar, desarrollo humano y creativo, evaluación, asuntos sociales y multiculturales, y en varias modalidades de arte, y su aplicación, tratamiento y evaluación, como dibujo, pintura, escultura, teatro, danza, y fotografía por ejemplo.¹²

Personas que experimentan enfermedades, trauma, desafíos y problemas en la vida, o que simplemente buscan desarrollo personal y mejor autoconciencia se pueden beneficiar del Arteterapia. La terapia está basada en teorías humanas, desarrollo humano, psicología, sistemas familiares y educación artística y en estas áreas, mientras crean y reflejan los productos y procesos artísticos, los usuarios aumentan su conciencia ajena y la de sí mismos, aprenden sobrellevar síntomas, estrés y experiencias o situaciones post-trauma, mejoran sus capacidades cognitivas, y gozan del placer que les da la creatividad.¹³

Los arteterapeutas tienen formación en cómo percibir las metáforas y los símbolos expresados a través de la creatividad e interpretar los conceptos de los dibujos. A través de este proceso de la autoexpresión creativa en el Arteterapia, el usuario nota los efectos y el desarrollo. No hace falta que tenga un gran talento artístico, sino solamente que no tenga miedo de expresarse a través de la creatividad. Normalmente y específicamente para colectivos afectados o desfavorecidos suele ser difícil aceptar que se puede lograr algo y estar orgulloso de ello porque no están acostumbrados a la conciencia y el manejo de emociones ni a la comunicación creativa. Por eso, el producto es un buen logro pero igual que el procedimiento es importante para los niños en su desarrollo creativo, para los usuarios del Arteterapia es el proceso creativo lo más importante.

---

¹² <http://www.americanarttherapyassociation.org/aata-aboutus.html>

¹³ <http://www.arttherapyblog.com/what-is-art-therapy/>

El Arteterapia puede sacar recursos y talleres de todas las modalidades de arte, no solamente del dibujo y la pintura. Todas las áreas de la creatividad son beneficiosas para los participantes y así aprenden a comunicarse a través de múltiples formas creativas y expresivas.

La fotografía como Arteterapia, por ejemplo, tiene dos vías: el activo y el pasivo. Se puede hacer fotos por sí mismo, aprendiendo otra modalidad de arte, la composición y como expresarse a través de las fotos que se elige hacer; los colores, los sujetos, las emociones que la foto evoca y los retoques para que represente bien el mensaje deseado. Igualmente en un taller de fototerapia que explora las emociones se puede cambiar el sentido de ser una persona que se siente identificada solamente por como los demás le miran desde fuera, un 'objeto pasivo' a ser 'sujeto de sus acciones' y hacer turnos entre los participantes de hacer fotos y ser la persona fotografiada que elige 'reír, seducir, gesticular, expresar emociones, poner el cuerpo en movimiento, crear, hablar... transitar desde ser mirada y ser voluntariamente mirada a mirar y decidir cómo mirar.'¹⁴

Al otro lado, se puede utilizar la fotografía como historia de vida para sobrellevar una situación de trauma o relacionar un pasado recuperado, el presente y mover hacia un futuro más feliz. La foto actúa como un espejo hacia el pasado en cuanto a la familia, lugares, recuerdos y la identidad, y se desarrolla la importancia del aprendizaje desde el pasado.

Explorando las modalidades artísticas que forman parte de la Arteterapia, se encuentra un modo más novedoso que es el barro. Éste tiene significativa capacidad de contribuir al proceso terapéutico, específicamente entre pacientes como niños que no tienen un alto nivel de articulación verbal. Además hay varios casos documentados con pacientes ciegos, abusados y enfermos de autismo.

El barro implica varias características: la sensibilidad de sentimientos humanos; expresividad del inexpresable; tangibilidad del intangible; cognitividad del incognoscible; visibilidad del invisible; entendimiento del inentendible.¹⁵ Supone una experiencia intensa y poderosa de la tecnología y participación del tacto. La comunicación táctil es la primera forma de expresarse que aprende un niño y así es un modo fundamental y primitivo de comunicación y expresión. El barro hace posible una comunicación y un lenguaje no verbal para el artista cuya esfera mental y vida emocional se pueden expresar a través de esta modalidad artística. El barro y

¹⁴ Menéndez, Carmen *La Fotografía como Diario de Vida en Arteterapia - Papeles de Arteterapia y educación artística para la inclusión social* Vol. 3/2008, p.141-156. Madrid: Universidad Complutense. p.152

¹⁵ Sherwood, Patricia (2004) *The Healing Art of Clay Therapy*. Camberwell: Aust Council for Ed Research. p.6

los productos de ello, son objetos multidimensionales y tienen características que pueden permitir al artista crear obras muy realistas o de fantasía. De esta manera se puede exteriorizar sentimientos internos e íntimos como miedo, ansiedad, deseos y sueños. El producto se convierte en un objeto muy real y especial para el paciente cuando se trata de tratamiento terapéutico y formará parte de un asunto específico entre el terapeuta y el paciente, por ejemplo si el terapeuta cuida bien del objeto mientras no está presente el paciente.¹⁶

Conjuntamente, el barro facilita una experiencia significativa para el participante de crear algo desde la nada. Precisamente, un niño puede experimentar inmediatamente cómo el material reacciona a su tacto y sentimientos. De esta manera hasta un niño muy tímido puede darse cuenta rápidamente de su propia eficacia. Facilita también la fácil y rápida expresión de emociones gracias a esta característica táctil. Por tanto posibilita entre los participantes una autoexpresión significativa y la integración de propias experiencias primitivas.¹⁷ Por la forma de ser muy dependiente de las habilidades táctiles y no contar con lo verbal, permite a niños y adultos que han sufrido traumas o que no se comunican bien verbalmente, de expresarse sin hablar.

Arteterapia es única por utilizar el proceso creativo y artístico que es accesible a todos; todos tienen una capacidad creativa. Puede beneficiar a niños en específico porque suelen ser menos capaces y menos cómodos expresándose verbalmente, pero realmente el Arteterapia es para todos. Incluso sin el apoyo de un arteterapeuta, la autoexpresión a través de la creatividad todavía aporta muchos beneficios. Por ejemplo, la gente más tímida o retraída puede mejorar sus habilidades sociales y sentirse más cómoda en situaciones sociales y sus relaciones interpersonales a través de la expresión creativa.

No obstante, hay colectivos en situaciones más graves que también se benefician mucho del Arteterapia para sobrellevar traumas o problemas en la vida o en el colegio, integrarse o reintegrarse en la comunidad, y sentirse bien, como los niños con problemas familiares, escolares o abusados, inmigrantes en nuevas sociedades y comunidades, personas con discapacidades, mujeres maltratadas, y enfermos.

---

¹⁶ Gavron, T., Sholt, M. (2006) *Therapeutic Qualities of Clay-work in Art Therapy and Psychotherapy: A Review* en *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association*, 23(2) pp. 66-72. AATA. p.68

¹⁷ Gavron, T., Sholt, M. (2006) *Therapeutic Qualities of Clay-work in Art Therapy and Psychotherapy: A Review* en *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association*, 23(2) pp. 66-72. AATA. p.72

Según Christine Hennig en *Benefits of Art Therapy for Adult Survivors of Sexual Abuse*¹⁸ las personas que han sufrido de abuso sexual, por ejemplo, suelen beneficiar del Arteterapia en tres áreas (entre otros beneficios como subir la autoestima, disminuir las pesadillas, la depresión y el estrés y proveer un sentimiento de empoderamiento):

1. Obtener acceso a recuerdos traumáticos y alimentar revelación.
2. Tratar problemas del desarrollo.
3. Reconectar con otra gente al compartir la expresión artística con ella.

En el caso de la mujer maltratada, incluso para mujeres que vienen de otras culturas y ahora residen en el país receptor, quizás sin saber el idioma o tener un núcleo familiar, y estando en una situación aún más angustiante, tienen, a pesar de esta diversidad, unas preocupaciones y necesidades importantes y comunes. Muchas veces habrán aprendido a no expresar asertividad, ‘a silenciar sus sentimientos, a no expresar las emociones, de manera que en los inicios hay dificultades para nombrarlas’ y en estos casos aunque pueda que las sesiones terapéuticas grupales, por ejemplo, ayuden a que hablen las mujeres sobre sus experiencias, cuando hay dificultades de hablar o no hay posibilidades de nombrar, ‘el objeto artístico facilita.’¹⁹ Además el Arteterapia facilita el establecimiento de un ‘espacio femenino’ donde se puede ‘explorar el mundo interno de cada mujer y también establecer asociaciones entre lo individual y lo social y sus vinculaciones con la cultura de género.’²⁰

En otro caso, investigaciones han mostrado como el Arteterapia ayuda a pacientes o enfermas de cáncer de mama.²¹ Para muchas mujeres el diagnostica de cáncer puede conducir a miedo de dolor, muerte, problemas económicos, cambios sociales y dependencia. Afecta también el funcionamiento cognitivo, emocional y social. El cáncer y el tratamiento suelen causar varios cambios físicos como pérdida de pelo, pérdida de pecho, problemas de peso, y otros síntomas haciendo que la mujer se sienta alienada en su propio cuerpo.

La investigación muestra que se mejoraron la salud mental, la salud física y la calidad de vida en general de mujeres con cáncer de mama receptoras de tratamiento de radioterapia, después

---

¹⁸ Hennig, Christine (2004) *Benefits of Art Therapy for Adult Survivors of Sexual Abuse*
<http://members.cox.net/chanfu/arttherapybenefits.pdf>

¹⁹ Coll Espinosa, Francisco J. (2006) *ARTETERAPIA Dinámicas entre creación y procesos terapéuticos*. Murcia: Universidad de Murcia. p.231

²⁰ Coll Espinosa, Francisco J. (2006) *ARTETERAPIA Dinámicas entre creación y procesos terapéuticos*. Murcia: Universidad de Murcia. p.232

²¹ Åström, S., Eisemann, M., Lindh, J., Magnusson, E., Öster, I., Sjödin, M., Svensk, A.C., Thyme, K.E. (2009) *Art therapy improves experienced quality of life among women undergoing treatment for breast cancer: a randomized controlled study* en *European Journal of Cancer Care Volume 18, Issue 1, pages 69–77*

de cinco sesiones de Arteterapia. Estas mujeres escogidas a participar en el Arteterapia tuvieron que contestar a preguntas sobre su calidad de vida antes del tratamiento de radioterapia, dos meses posteriores, y seis meses posteriores.

Un arteterapeuta dio cada sesión de Arteterapia con una variedad de materiales dispuestos a las mujeres pacientes durante todas las sesiones: pintura y lápices de óleo, pintura témpera, lápices, carbón, fizo, tijeras y pinceles. El objetivo fue apoyar, devolver buena imagen física de sí misma y reducir estrés con darles suficiente tiempo y espacio para reflejar y expresarse.

Después de seis meses las mujeres participantes mostraron una mejora general en la salud mental y física y la calidad de vida y hubo influencia positiva y significativa en sus perspectivas futuras y imágenes físicas de sí mismas, demostrando que el Arteterapia médica y profesional apoya el concepto de que la mente es capaz de influir el cuerpo positivamente.

Gente adulta con discapacidades físicas o inteligentes se enfrenta a numerosos desafíos cotidianos. Muchos de ellos les afectan hasta que se sienten incapaces de contribuir e involucrarse en la sociedad. Ello puede conducir a depresión y debilidades físicas y emocionales. Talleres creativos y artísticos exigen los mismos pensamientos y movimientos que mejoran los procesos de pensamiento y habilidades motores y proveen a la gente discapacitada de una manera de autoexpresarse y sentirse orgulloso, exitoso, independiente y autosuficiente.²²

Por ejemplo, al hacer un proyecto de crear tarjetas de felicitación, las personas discapacitadas que tienen dificultades con la movilidad del cuerpo inferior experimentan orgullo de haber creado algo hermoso con las manos. Se mejoran el procedimiento de pensar, la creatividad, las habilidades de coordinación motora fina débiles, y la coordinación visomotora, mientras disfrutaban al crear las tarjetas y los receptores al recibirlas.

Asimismo, personas discapacitadas se benefician también, como otros colectivos, de talleres de barro. Se desarrollan la flexibilidad y la fuerza manual, y el acto de modelar y dar forma al barro provee de un alivio de estrés y una forma de relajación. Se estimula la imaginación porque se puede crear una amplitud de formas, objetos, figurinas, máscaras, floreros, botes, ollas y macetas con el material, y el resultado de haber moldeado un objeto así les deja con una sensación de logro y orgullo, y un producto bello y permanente.

---

²² <http://www.artbabyart.org/nca/index.html>

La simple pintura también ayuda mucho a reforzar la coordinación visomotora, la habilidad de tomar decisiones y la subida de autoestima de las personas con discapacidades. Mucha gente discapacitada puede pintar con mucho éxito y expresarse con alto nivel de capacidad artística. Hay numerosos artistas que han creado obras impresionantes y exitosas siendo ciegos o utilizando dientes o incluso los dedos de pie. Hay maneras de apoyar a artistas ciegos o con visión reducida por ejemplo, como seguir sus rayas de pintura con plastilina encima del papel para que puedan tocar el cuadro..

En el caso de niños, el Arteterapia les provee de una manera más fácil y cómoda de expresarse, dado que los niños tienen una naturaleza artística y creativa. Un niño suele estar más cómodo expresándose al inicio con rotuladores y dibujos que con palabras describiendo sus emociones y sentimientos. La terapia en forma de entrevista es intimidante y preocupante para un niño con timidez y vocabulario limitado, o específicamente uno que ha sufrido un trauma, pero el arte es una manera de comunicarse para el niño más viable que hablar. Además el Arteterapia apoya al niño a lograr mejor autoconciencia, alivio de estrés o ansiedad, discapacidades intelectuales, autismo u otras enfermedades y experiencias traumáticas.

‘El dolor intenso es una sensación tan avasalladora que no puede describirse artísticamente en toda su intensidad, pero la pintura puede dar una impresión más vívida que la literatura.’²³

Cuando a un niño le pasa algo trágico o traumático, tal evento suele enterrarse en su subconsciencia hasta que le afecte en el futuro. No es fácil para el niño hablar de este tipo de situación, especialmente cuando trata de problemas emocionales muy arraigados, así que a través del Arteterapia y la creatividad, el niño puede hacer aflorar estas emociones suprimidas para que el terapeuta pueda enfocarse en solucionar los problemas. El Arteterapia ‘promueve la expresión desde un lenguaje diferente que permite la canalización de sensaciones, emociones y recuerdos sin empujar a la catarsis.’²⁴

En Andalucía hay ciertos, pero pocos centros de Arteterapia pero es una novedad que va cogiendo forma y respecto. Uno que se llama ‘mirArTe’ y se encuentra en San Fernando, Cádiz, se creó a inicios del año 2011 por Silvia Brun, una arteterapeuta humanista en este

---

²³ Rico, Laura (2007) *Dolor, Niños, Arte en Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social* Vol. 2, p. 87-107, p.87

²⁴ Cury Abril, Mónica (2007) *Tras el Silencio en Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social* Vol. 2 p. 71-86. Madrid: Universidad Complutense. p.71

centro que trabaja en dos líneas: integral ('de forma conjunta a nivel de la mente, emoción y el cuerpo') y creativa ('la Arteterapia humanista, la Terapia Gestalt, el movimiento expresivo y otras técnicas psicocorporales'²⁵). Para personas que sienten malestar emocional o psicológico, que 'tienen algún tipo de conflicto personal o de relaciones, o que creen que algo en su vida no funciona y desean aprender a afrontarlo' se ofrece terapia individual y grupos terapéuticos, y para personas que no se sienten un malestar importante pero 'que desean crecer, aprender nuevos recursos para afrontar mejor su vida, y mejorar' se ofrece talleres creativos de crecimiento personal para conocerse y cuidarse mejor, como baile, canciones, y pintura de 'Mándalas', círculos que representan un autorretrato abstracto.

El centro de Arteterapia 'el Caminante' en Málaga ha aumentado desde el año 1998 bajo Javier Almán Viñas, cuyas herramientas son Arteterapia, Terapia Gestalt y Bioenergética. Trabaja 'desde el arte' con la mayor parte de sus actividades basadas en la técnica del Arteterapia 'aplicada al campo de la terapia y el desarrollo personal' que consiste en servirse 'del arte, de las diferentes técnicas artísticas como herramienta terapéutica: las música, la danza, la pintura, la escultura, la fotografía, el vídeo, la escritura, el teatro, la costura, el collage.'²⁶ En 'el Caminante' se fija en seis áreas de trabajo: de arte y cultura, social, de salud, terapéutica, vivencial, y de formación, dado que desde hace seis años se creó la Escuela Andaluza de Formación en Arteterapia Humanista.

De hecho, aunque la naturaleza del Arteterapia es participativa, ni siquiera hay siempre que participar activamente en la creatividad para recibir ciertos beneficios de ella. Simplemente alimentar el interés en y el goce del arte contribuye al bienestar y a la buena salud del individuo. Según una investigación en Noruega,²⁷ la participación en actividades culturales, tanto receptiva como creativa, está muy relacionado con buena salud, alta satisfacción de vida, y poca ansiedad y depresión, con respecto a los dos géneros. La asistencia de actividades culturales receptivas, más que creativas, afecta más específicamente a los hombres, resultando que el placer y el goce de mirar obras de arte, ir a museos y galerías también tiene tanto efecto positivo en los seres humanos, como la participación activa en las actividades creativas.

---

²⁵ http://www.mirarte-terapia.es/c_Presentacion.html

²⁶ <http://www.elcaminante-arteterapia.com/historia.php>

²⁷ <http://www.arttherapyblog.com/mental-health/study-shows-that-participating-in-cultural-activities-is-associated-with-good-health/>

ARTE COMO INSTRUMENTO DE EXPRESIÓN

El arte como experiencias, emociones, posturas y opiniones internas exteriorizadas, proyecta al público la imagen deseada por el artista. El público tiene la libertad de interpretarla como quiera pero al menos el artista tiene la posibilidad u oportunidad de intentar influir o hacer pensar el público por esta vía. Por lo tanto, y también porque la autoexpresión supone una exteriorización de todos los sentimientos, ya seanya sean personales o sociales, se ve muchas veces factores políticos, sociales o culturales en obras de arte. En este propósito, se puede encontrar también proyectos que intentan educar para la paz o para el cambio social en ámbitos comunitarios o internacionales.

‘Pan Arts Intercultural’ es una organización de las artes enfocadas en el cambio social y la diversidad cultural a través de la expresión creativa. Hacen talleres creativos, espectáculos, discursos y conferencias con jóvenes desfavorecidos y marginalizados. Dan voz a sus miembros y participantes a través de todas las ramas de creatividad: teatro, danza, arte, música, escritura y vídeo. Trabajan con diversas y numerosas culturas y religiones para animar hacia una sociedad transcultural donde nos entendemos y nos enriquecemos de nuestra diversidad. Los proyectos en desarrollo incluyen un proyecto de ‘Arte para Refugiados,’ uno de ‘Arte contra la Violencia’ y otro de ‘Teatro para el Desarrollo.’²⁸

PhotoVoice es una organización no gubernamental de fotografía que promueve un mundo en el cual no se impide a nadie la oportunidad de tener voz y ser escuchado. Su objetivo es desarrollar habilidades entre las comunidades desfavorecidas y marginalizadas, utilizando la fotografía participativa y métodos digitales de narración de cuentos para que éstas tengan la oportunidad de representarse a sí mismos y crear herramientas de apoyo y comunicación para lograr un cambio social positivo.

La organización desarrolla sus proyectos en el Reino Unido y mundialmente con individuos, comunidades locales y otras organizaciones para crear programas que consigan buenas mejoras de las vidas de los participantes. Ayudan a comunidades donde se han negado los derechos humanos. Además, PhotoVoice ha trabajado anteriormente con conocidas organizaciones como Amnistía Internacional, World Vision, UNICEF, and Save the Children.

---

²⁸ <http://www.pan-arts.net/pages/about.html>

Desde el año 1999 PhotoVoice ha alimentado y empujado la herramienta de fotografía participativa para comunicación, autoexpresión y autoapoyo creativo.²⁹

Avant-Gardening es otro proyecto social y artístico pero éste trata específicamente del medioambiente. El objetivo es hacer que todos los sectores de la comunidad se dediquen a los problemas medioambientales, comunicativos y de la sostenibilidad y el desarrollo a través del arte, la jardinería y la cooperación comunitaria. Desde jóvenes hasta viejos desarrollan su creatividad en talleres y actividades aumentando sus conocimientos y entendimiento de su entorno compartido; el espacio público y las relaciones interpersonales. Las comunidades reflejan el medioambiente y sus propios entornos y exploran las percepciones de ellas mismas a través de un programa de arte continuo y evolutivo, que da voz a los participantes y como se involucran en proyectos y actividades artísticas y vanguardistas. Los proyectos de Avant-Gardening aportan diversión y creatividad en los espacios verdes del urbanismo y anima a los participantes a reflexionar sobre su medioambiente y entorno local y cómo interactúan con ellos.

Un proyecto específico que ha empezado Avant-Gardening es una galería de carteles en su sitio web hechos por Desta Mahdere, una diseñadora gráfica basada en Addis Ababa, que los ha hecho con el concepto de “Think Green” (“Piensa en Verde”) promoviendo la metáfora

del color verde como representación de pensar y vivir positivo en cuanto a un estado de mente individual verde que se aplicará a todos los aspectos de la vida y conducirá a un cambio social y medioambiental positivo.³⁰

‘Greenies Greenhouse’ es otro proyecto, creado y dirigido por alumnos del colegio Clapham Manor Park, en Londres, Inglaterra, con el apoyo de Avant-Gardening. Los alumnos decidieron que querían crear superhéroes verdes que protegerían el planeta para las generaciones futuras y trabajaron con Avant-Gardening para desarrollar sus superhéroes y los poderes que tenían, hacer

²⁹ <http://www.photovoice.org/>

³⁰ <http://www.avantgardening.org/projects/posters>

¹ Desta Mahdere – Avant-Gardening “Think Green”

sus propios disfraces, crear su propio comic y grabar un cortometraje de los personajes.³¹

La creatividad no solamente sirve como expresión social y cultural dentro del ámbito no gubernamental, sino también como expresión crítica, o sea de la sociedad, de la política, o de las situaciones internacionales, para hacer pensar al público pero no para hacer nada activo, sino para exteriorizar opiniones propias.

‘Guernica’, por ejemplo, la muy conocida obra de Picasso, representa una imagen contra las maldades de la guerra y del fascismo, ligada inevitablemente con el bombardeo del pueblo de Guernica en el país vasco por los italianos y alemanes a instancias de Franco durante la Guerra Civil Española, pero supuestamente Picasso quiso que fuera una representación eterna de la destrucción de la guerra y no de una específica, por tanto está presente la imagen de la espada por ejemplo, que no hubiera sido utilizada en esta guerra precisamente, a pesar del título del cuadro.

Guernica no recrea la crueldad de los actos, sino ‘el sufrimiento humano que ésta provoca. Todas las figuras de la obra son víctimas de la catástrofe, cada una reacciona diferente, pero todas padecen.’³² Así se ve que no hay condenación de ningún partido sino solamente una representación del resultado inevitable de todas las guerras: el sufrimiento de ciudadanos e inocentes.

No obstante, siempre se dudaba de la postura política y la intención de Picasso. Fue comunista en el último tercio de su vida, pero su modo de vida extravagante y su fama internacional de vanguardia contradecían su supuesta postura política. Por otro lado, se debate que sus casi únicamente lascivas representaciones de mujeres contenían mensajes escondidos de apoyo para las presas de la resistencia en Argelia, o formaban parte del movimiento del feminismo creciente en los inicios de los años sesenta.

Sin embargo, su versión del ‘Rapto de las Sabinas’ o el mural de lápiz garabateado aproximadamente durante una visita a Londres en el año 1950, a pesar de la sospecha en aquella época de sus tendencias radicales, demostraron su capacidad de crear proclamas políticas poderosas. Incluso si su socialismo fue criticado por su lujo y despilfarro, él no fue el único culpable, ya que su partido también se aprovechó del artista famoso para sus propios fines, tal como indica que la paloma pintada por Picasso fuera adoptada como un símbolo de

---

³¹ <http://www.avantgardening.org/projects/greenies.greenhouse>

³² <http://www.canasanta.com/el-dossier/picasso-guernica-y-otras-obras-000001.html>

paz, mientras que de hecho fue vinculado anteriormente con su padre, un profesor de arte y aficionado de las palomas.³³

Picasso expresa que:

‘Por supuesto son símbolos. Pero no es asunto del pintor crear los símbolos; para crear los símbolos mejor sería escribir un montón de palabras en lugar de pintarlos. El público que contemple el cuadro debe ver en el caballo y en el toro símbolos que deberán interpretar tal y como los entienda.’³⁴

Ello implica que aunque no quiere imponer al público a ver un único mensaje, se tiene razón en todas las interpretaciones que se quiera creer aunque sean contradictorias. Es como decía Oscar Wilde, que el ‘arte refleja realmente al espectador.’

La obra e historia de ‘Guernica’ ha sido utilizado también para llegar a otros fines. La Fundación Museo de la Paz de Gernika ha establecido un proyecto internacional lanzado desde el propio pueblo protagonista de Guernica, ‘pretende rescatar y recopilar las expresiones artísticas (pintura, escultura, danza, cine, música, literatura, comic, proyectos) y culturales de todo el mundo influenciadas o marcadas por el hecho histórico o por la obra maestra de Picasso, su ‘Guernica’.³⁵

Aparte de lo político, hay artistas profesionales que también utilizan el espacio público para la autoexpresión y la exteriorización de opiniones en cuanto a lo social y lo cultural.

Stephen Willats, por ejemplo, activamente utiliza la creatividad para expresar su interés por el individuo en la sociedad, y quiere que sus obras tengan una ‘función dinámica, interactiva y social.’³⁶ Explora conscientemente el uso y la importancia del arte en la sociedad, quiere y resalta que sus proyectos tratan de los problemas de la cultura y sociedad contemporánea, y cómo influyen las percepciones del público. Promueve una nueva manera de ver el arte en la sociedad, como entendimiento activo y mutuo e interacción personal, donde la realidad es una construcción humana. Nosotros la creamos y la podemos cambiar. Desde los años sesenta Willats ha participado en exposiciones, proyectos y discursos con el objetivo de transformar la sociedad y la percepción de ella a través de la creatividad y la expresión artística.

---

³³ <http://www.timeout.com/london/art/article/1324/the-summer-of-picasso>

³⁴ <http://www.canasanta.com/el-dossier/picasso-guernica-y-otras-obras-000001.html>

³⁵ http://www.museodelapaz.org/es/acti_desarrollo.php?idactividad=133

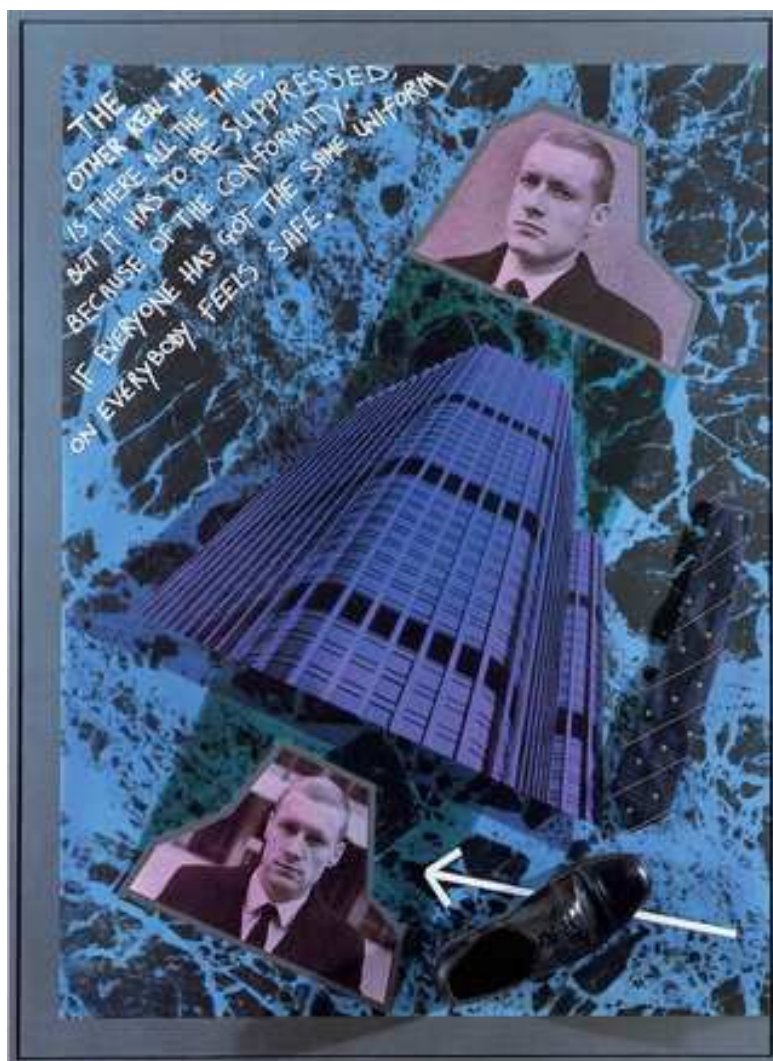
³⁶ <http://stephenwillats.com/context/>

En 1984 sus cuadros de fotografía, impresión y collage, representaron unos personajes estereotipados y uniformes de la sociedad; un corredor de bolsa, por ejemplo, con el mensaje que dice:

‘El otro yo está presente todo el tiempo, pero tiene que ser suprimido, a causa de la conformidad. Si todo el mundo lleva el mismo uniforme, todo el mundo se siente seguro.’³⁷

Sin embargo, la segunda tabla de la obra, presenta el mismo hombre pero su otro personaje fuera de la conformidad del trabajo y de la sociedad que es la imagen ‘inconformista’ y ‘libre’ de un anarquista. Willats demuestra la transformación, no solamente de vestirse sino también de sentirse y de ser, fuera de los estereotipos de la cultura de normalidad. Además, Willats sigue participando en numerosos proyectos comunitarios e internacionales que utilizan el arte como muestra del estado de la sociedad y del individuo, y para el cambio social, luchando contra los estereotipos y los prejuicios.

Una artista francesa, Zineb Sedira, también utiliza el arte y trabaja desde sus propias experiencias para marcar preguntas y temas de la sociedad y la diferencia entre las sociedades, identidades y culturas occidentales y orientales, dado que sus padres son de Argelia, y ella misma ha vivido en Francia y el Reino Unido. Por ello, la mayoría de sus obras de arte suponen una influencia del patrimonio argelino y la vida en Occidente, de lo político y lo emocional, de la historia, la memoria y el

2 Stephen Willats - *The Doppelgänger*, 1984

³⁷ <http://stephenwillats.com/work/doppelganger/>

presente, y el entorno social, familiar e individual. Además, sus obras tratan muchas veces, no siempre de una identidad perdida entre el oeste y el este, sino también de la identidad femenina y como es ser mujer, hija y madre.

En 1997, Sedira hizo dos instalaciones para la Galería de Arte Moderno, en Glasgow, Escocia. La primera, 'Une Génération de Femmes' ('Una Generación de Mujeres') se compuso de papel pintado con un diseño de rostros, y la segunda, 'Quatre Générations de Femmes' ('Cuatro Generaciones de Mujeres') que se compuso de azulejos cerámicos con dos diseños imprimidos: uno de rostros, y otro de textos en francés e inglés. Parecen tratar de su propio entorno familiar, como en la primera generación hay una identidad cultural, el rostro es todo y no hace falta más, pero cuando ya son cuatro generaciones de mujeres en la familia, se han mudado de país, se han cambiado la cultura, el idioma y la identidad familiar, ahora se ve más rostros distintos, y textos en dos de los idiomas presentes dentro de la familia.

Asimismo, Sedira suele destacar las dificultades de comunicación incluso dentro de un único entorno familiar, a través del arte. En una de sus obras de fotografía, 'Mother, Daughter and I' ('Madre, Hija y Yo') se ve las relaciones personales y familiares entre Sidera, su madre, y su hija, en tres fotos: una de la artista y su madre, una de la abuela y la nieta, y la tercera de Sidera y su hija. Así se demuestra tres generaciones desplazadas, de tres lugares y culturas distintas y separadas; Argelia, Francia e Inglaterra. Las relaciones entre las tres parecen cercanas en las fotos pero por haber situado la foto de la abuela y la nieta en el medio, se destaca la distancia dentro de esta relación más que en las dos demás, por haber alejado mucho; la cultura, el país de residencia, el idioma, y dos veces en dos generaciones.

'Mother Tongue' ('Lengua Materna') una instalación de pantallas, fue realizada por Sedira en 2002. Los videos proyectan tres etapas de tres generaciones, París con Sedira y su madre, Londres con la artista y su hija, y Argelia con la hija y la abuela, aunque no ves una imagen de cada país y el fondo es blanco, para que nos enfoquemos en los sujetos del video, sus expresiones y sus conversaciones.

Las mujeres se ven muy parecidas pero suenan muy distintas. Hablan de sus experiencias en la escuela; Sedira en francés a su madre que le contesta en árabe, y en francés a su hija que le contesta en inglés, pero la autocrítica y la tristeza de la obra es que no le ha pasado a su hija su lengua materna de árabe y entonces no se pueden comunicar ni entender las dos parientas distanciadas, porque cuando la nieta le habla a la abuela en inglés porque no sabe árabe, la conversación no puede continuar. Los videos no tienen subtítulos y se supone que la mayoría

del público no habla árabe tampoco así que se destaca el concepto de la extranjería, y el público experimenta la confusión, la pérdida y la tristeza de las mujeres.³⁸

El arte, la fotografía, los vídeos y las instalaciones de Zineb Sidera, son muy interesantes en cuanto a la inmigración y el mejor entendimiento de lo social y emocional de los inmigrantes; o experimentando distinta cultura en su país receptor, o sintiéndose muy lejos de la familia migrada en el país de origen, los problemas del idioma, y cómo las familias cambian a lo largo de generaciones de migración, a través de la creatividad.

CONCEPCIÓN ACTUAL DEL ARTE

Actualmente el arte del mercado está percibido muchas veces de una manera que la pone muy ajena del ciudadano; o como una “tomadura del pelo” por el precio extremo, o como pretensiones elitistas. Es verdad que han sido otras posturas y otras vanguardias por ejemplo, las que han intentando disminuir esta imagen por su trabajo en la democratización del arte y de la creatividad: arte menos elitista y mercantilista, más accesible al público ‘normal’. No obstante, entre el círculo vicioso de las instituciones públicas y privadas, la financiación pública y los artistas acreditados, los precios están siempre más elevados y el sistema del mercado del arte cada vez es más parecido a una “burbuja” elitista, que se concierne solamente con propios intereses, prestigio, dinero público (aunque supuestamente para el bien de la sociedad), y cobrando entradas sino porque necesitan el dinero, porque así se distancia de los que no forman parte de la elite con el status social deseado y se hace más excluyente. Así no es difícil ver que con esta imagen moderna del arte del mercado, el público se siente lejos de las instituciones artísticas y quizás se vean mejor los mensajes anti-sistema en el arte contemporáneo de la calle.

De hecho, una base del arte de la calle es que muchas veces expresa posturas políticas en contra al poder, privilegio y propiedad privada. Originalmente fue arte expuesto a fuera en un espacio público, en numerosas ciudades grandes y capitales por ejemplo, convirtiéndose en una modalidad de arte muy fecunda, popular, lucrativa y a veces hasta respetable, aunque tiene sus orígenes en el vandalismo ilegal. Sin embargo, el arte de la calle no es simplemente grafiti, porque a diferencia del grafiti que es intencionado para entenderse entre un colectivo preciso y cerrado, el arte de la calle es abierto y para todo el público. Sirve para comunicar un

---

³⁸ <http://www.cornerhouse.org/art/art-exhibitions/zineb-sedira>

mensaje específico y normalmente político, tanto en contra de la guerra, como de las cámaras de vigilancia, o del capitalismo, por ejemplo.

El conflicto interior de esta modalidad de arte es que se representa por dos extremos hoy en día – artistas reconocidos y acreditados, como Banksy, por ejemplo, que es celebrado y adorado, y artistas que son concebidos todavía como criminales o delincuentes de vandalismo. De todas maneras, desde las primeras muestras del arte en la historia, la gente ha publicado y expuesto arte en la calle o en espacios públicos, tanto en los muros de las cuevas de los neandertales, como en las pirámides de Egipto, y la presentación digital del edificio Sony en Tokio. Es una reflexión honesta de lo que está pasando a nuestro alrededor y una crítica reconsiderando la realidad de nuestra época. No sucumbe a los caprichos del mercado enrarecido, sino genera diálogo por tratar de los aspectos dispares de la sociedad de los cuales el arte tradicional no trata.

Aunque sea una institución que representa la historia del arte a través de exposiciones tradicionales y cronológicas o modernas presentando el arte, las instituciones de cualquier tipo muestran solamente versiones selectivas del arte y una gran parte del público no ve más arte que lo que han elegido para exponer en estas instituciones. Aunque estas instituciones son imprescindibles en mantener la cultura e historia de una ciudad, transforman las ideas que tiene el público en cuanto a lo que es viable como arte moderno en un sentido tradicional.

Los artistas de la calle realmente no tienen responsabilidad en informar al público. Inspira pensamiento y puede mostrar una creatividad y arte alternativo pero en realidad no es nada más que una respuesta a la política o la sociedad. Sin embargo, los artistas eligen expresarse de tal manera que comparten sus mensajes con el público. Las instituciones deben exponer y apoyar las artes y educar al público porque reciben financiación pública, pero la cuestión es si lo cumplen tanto en cuanto a los temas reales y actuales que preocupan al público como hace el arte de la calle.

El problema o conflicto que tienen los artistas del grafiti es la ‘dualidad de su creación... Por un lado, la admiración que suscita en los jóvenes, en especial, y rebeldes sin causa, en general; por el otro, el rechazo de las autoridades que los multan y les quitan las pinturas.’³⁹

En Granada, las calles de ciertos barrios, por ejemplo en el Realejo, están adornadas de obras de grafiti, por un grafitero granadino muy conocido ‘el Niño de las Pinturas’ y a muchos

---

³⁹ <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/01/19/madrid/1137692724.html>

granadinos les encantan las pinturas. Forma una gran parte de la cultura y la personalidad de la ciudad. De hecho la contradicción se queda en que en febrero del año 2010 le multó la policía a Raúl Ruiz, conocido como ‘el Niño’, por haber empezado un grafiti en una pared de patrimonio en la cuesta Vistillas de los Ángeles en el barrio del Realejo (Ordenanza de la Convivencia- no es un Bien de Interés Cultural⁴⁰), aunque la pared no tenía más que veinte años y la policía en el momento de poner la multa ni siquiera se había puesto en contacto con el propietario del edificio.⁴¹ Investigaban el procedimiento seguido por el artista porque no tuvo permiso de Urbanismo, pero la denuncia por haber pintado en un sitio de protección del patrimonio y sin permiso del propietario no progresó porque las dos razones no eran correctas al final. Encima, el artista, que combina ‘depurados grafitis con la prosa poética’⁴², tiene un permiso de Creative Commons⁴³ de atribución no comercial, en el que es permitido compartir y distribuir sus obras pero sin el derecho de usarlas para propósitos comerciales y económicos. Sin embargo, las autoridades andaluzas todavía le persiguen, aunque en ciudades como Londres y París el Tate Modern y el Centro Pompidou, respectivamente, han comisionado grafiteros de la calle para crear obras y participar en exposiciones en los museos.⁴⁴

Aunque históricamente los artistas han reflejado sus posturas sociales y políticas en sus obras, el arte de la calle es autoexpresión muy pura por no someterse a ninguna restricción o preocupación económica o comercial, el prestigio o la reputación. Se puede interpretar las escrituras poéticas del ‘Niño de las Pinturas’, por ejemplo, de diversas maneras. Por cierto tiene una alta conciencia social y política pero para la mayoría sus obras de la calle no llevan mensajes de órdenes y presiones dirigidos al público, sino poesías internas exteriorizadas para provocar pensamiento y apertura de la mente a través de la expresión creativa. Son garabatos personales que suelen referir al ‘yo’ o ‘nosotros’. Por tanto, se desarrollan autoreflexiones y autoexpresiones muy personales, muchas veces tratando de sueños o del tiempo o del silencio que son temas universales pero íntimos a la vez. Además, pueden llevar connotaciones, aunque sea la intención del autor o no, por ejemplo el silencio que no puede ser un concepto que no lleva mucho significado en España por el tema de la dictadura, la ley del olvido y la todavía novedosa o controversia recuperación de la memoria histórica, y se ve

⁴⁰<http://www.granadahoy.com/article/granada/634220/nino/las/pinturas/se/libra/por/metros/ser/perseguido/por/delito.html>

⁴¹<http://www.20minutos.es/noticia/625588/0/>

⁴²<http://www.tertuliaandaluza.com/sociedad/gente/el-nino-de-las-pinturas/>

⁴³<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/>

⁴⁴<http://www.tertuliaandaluza.com/sociedad/gente/el-nino-de-las-pinturas/>

en las obras del 'Niño de las Pinturas' mensajes de que 'el silencio s'acabo' y 'que nadie silencie...' Puede que ni siquiera quisiera tratar de estos temas y que no sea en referencia a esto pero el artista sabía bien el peso que llevan estas palabras.

Además la palabra 'silencio' incita a una interpretación que se ha demostrado en los ejemplos del Arteterapia y a cómo se puede beneficiar emocionalmente del arte por exteriorizar las emociones que si no, no hubieran tenido salida. En esta obra precisamente, 'que nadie silencie', con la mujer que tiene el dedo en los labios callándose la boca, parece querer compartir el mensaje de que aunque no se pueda hablar, se puede pintar.

Hay una obra suya que dice que 'los árboles están vivos... No matarás', y 'el Niño' no tiene miedo de expresar sus ideas y posturas, pero la mayoría de las demás obras tratan de conceptos más abstractos y personales como los sueños, el tiempo, nosotros mismos, las preguntas que tenemos, y muestra que la autoexpresión forma gran parte de la autoreflexión. Afirma en las pinturas que 'el tiempo no existe,' que 'el sol seguirá saliendo,' que 'son muchos nuestro sueños... que se cumplen sin querer,' que 'somos más que las palabras que nos definen,' que 'no somos de piedra y nunca lo seremos,' y que está 'cansa[d]o de no encontrar respuestas [así que] decidí cambiar mis preguntas.' Además pregunta '¿quién eres?

[Sin respuestas]’, y ‘¿quién nos salvará de nosotros mismos?’

En su página web, Raúl Ruiz Morales da su propia versión de la historia de cómo se creó su personaje del ‘Niño de las Pinturas’, que describe al ‘Niño’ como su sonrisa y muestra la importancia del color en el arte, la expresión y la reflexión. Cuenta que él era una niño perdido siempre buscándose y buscando las respuestas hasta que encontró una lata de pintura y ‘una gran llama de color lo inundó todo y ya el suelo no era suelo, ni el cielo, cielo, todo era color, color era todo.’⁴⁵ Ahora el ‘Niño’ sigue ‘cazando sueños y dando color a su camino, y de esta manera se refleja.’

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

¿LA CREATIVIDAD Y LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA SON HERRAMIENTAS DE MEJORA DE LAS HABILIDADES SOCIALES, LA AUTOESTIMA Y LA CONCIENCIA CULTURAL Y PERSONAL EN LOS/AS NIÑOS/AS DE ENTORNOS DESFAVORECIDOS?

OBJETIVOS

A TRAVÉS DE VARIAS Y DIVERSAS ACTIVIDADES DENTRO DEL ÁMBITO LÚDICO DE LAS ARTES PLÁSTICAS, EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ES HACER QUE LOS/AS NIÑOS/AS DESARROLLEN Y MEJOREN POSITIVAMENTE Y CREATIVAMENTE SUS HABILIDADES SOCIALES, SU CONCIENCIA PERSONAL, CULTURAL Y SOCIAL, Y SU CONFIANZA Y AUTOESTIMA, PARTICIPANDO EN TALLERES CREATIVOS AMBOS INDIVIDUALES Y GRUPALES.

JUSTIFICACIÓN

Las habilidades sociales como término está compuesto de dos partes. La habilidad es la capacidad o el talento que se aprende y se desarrolla al practicar o hacer algo cada vez mejor. Lo social significa cómo nos llevamos con las demás personas en nuestra sociedad. Es por ello que, las habilidades sociales se refieren a nuestra habilidad para tratar y armonizar con las demás personas. Resultan de la expresión directa de los deseos, derechos, sentimientos y opiniones sin llegar a amenazar, arriesgar o violentar los derechos ajenos. Aspectos del

⁴⁵ <http://www.elninodeaspinturas.com/historia.php>

desarrollo de la personalidad integral del individuo son imprescindibles para la mejora de las habilidades sociales. Ejemplos característicos son el entrenamiento asertivo, el autocontrol, la autoestima, las habilidades de vida, todos ellos elementos de lo que llamamos la educación emocional.⁴⁶

Los derechos humanos también se refieren a lo que consideramos una necesidad de ser individuo, ser feliz y ser creativo. En la tercera generación de los derechos humanos se encuentra el libre desarrollo de la personalidad y en la cuarta generación de los derechos humanos en las redes digitales se promueve la libre expresión creativa. La democratización de la producción creativa es el objetivo para llegar a una sociedad en la que ‘todos somos autores y lectores, creando las conexiones neuronales necesarias en la comunidad para avivar el conocimiento tácito común.’⁴⁷ Entonces el resultado es una sociedad más libre, independiente, y cada vez más capaz de innovación y creatividad, en una realidad que posibilita la acción crítica y la autonomía de los individuos. Es decir que lo personal siempre afecta lo social y el individuo afecta el colectivo.

La Cultura de Paz es un instrumento teórico y práctico para conseguir bienestar personal, social, internacional y político y evitar violencia. Una armonía entre el mundo interior y el mundo exterior, y así la eliminación de las causas personales de la violencia es una potenciación de la paz interior. La paz es ‘algo más que la ausencia de guerras, y tiene que ver con la superación, reducción o evitación de todo tipo de violencias, y con nuestra capacidad y habilidad para transformar los conflictos, para que en vez de tener una situación violenta y destructiva, las oportunidades de conflicto puedan ser oportunidades creativas, de encuentro, comunicación, cambio, adaptación e intercambio.’⁴⁸

Las tres paces son la paz personal, la paz social y la paz Gaia – que se refiere a la naturaleza y la tierra. Están todas relacionadas y vinculadas, y por cierto coinciden con ellas mismas. La paz Gaia por ejemplo no está lejos ni fragmentada de la paz personal. Formamos todos como individuos una parte de esta naturaleza y este mundo y si queremos alcanzar la paz Gaia en cambiar nuestra forma de pensar para que respetemos los derechos naturales, tenemos que transformar la postura de la sociedad, y para afectar la paz social, tenemos que alcanzar en primer lugar la paz personal, porque es tarea de todos los individuos siendo ciudadanos.

---

⁴⁶ <http://html.rincondelvago.com/educacion-emocional.html>

⁴⁷ <http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2010110411480001&idioma=es>

⁴⁸ Fisas, Vicenç (2002) *Cultura de Paz y Gestión de Conflictos*. Barcelona: Icaria.

Aunque se suele separar lo interno del externo, se tiene que entender que nuestra forma de ser interior afectará nuestro entorno exterior. Si se imagina que la guerra es simplemente una amplificación de los problemas y las violencias cotidianas, ya que la armonía, la convivencia y hasta la ausencia de guerras dependen de nuestras vidas personales (ocupacionales, sociales y religiosas) y del respeto mutuo, que también viene del manejo de las propias emociones y auto-satisfacción. Si aceptamos que nosotros somos el mundo la paz personal que nos aporta la transformación interna influirá en la transformación externa.

En la Educación para la Paz, las artes y la creatividad tienen un papel significativo pero poco reconocido. A través de la creatividad los alumnos pueden imaginar nuevas posibilidades y empoderarse creativamente frente a los conflictos, buscando resolución no violenta en vez de la guerra y la violencia. El argumento por el que muchos devalúan el arte es que es una asignatura subjetiva y depende completamente de la interpretación individual o personal. De hecho este concepto, en otras palabras la imaginación, es uno de los factores más importantes para la educación artística y la paz. La imaginación nos permite percibir el mundo de diversas y distintas maneras incluso de las que ya no existen, y compartir estas ideas. Por supuesto, no es algo exclusivamente intelectual, sino también emocional, ya que necesita de una percepción significativa del pasado y del futuro. El desarrollo consciente de la imaginación es la única manera de concebir un futuro que es diferente del presente y es crucial para estimular la capacidad de los alumnos de entender cómo funcionan símbolos culturales complejos y estrategias del pensamiento simbólico que incluye la exploración de la memoria cultural y personal.⁴⁹ Cuando se entiende la importancia de la imaginación, se entiende igualmente la importancia de las artes porque nada inspira la imaginación como el arte y la creatividad. Nos permite reconsiderar todo y cómo podría ser. Es la buena disposición de imaginar estar en el lugar de otra persona, de sentir como si se fuera otra persona, y experimentar como vive otra. En otras palabras, lo que pasa y lo que es más reconocido en el teatro y la literatura, por ejemplo, cuando nos trasladamos en la mente y cuerpo de otro personaje viviendo en otra época, otro lugar, otra cultura y sociedad.⁵⁰

A través de la creatividad y la educación artística, cambiamos nuestra actitud hacia la realidad y cómo la entendemos. Además, al compartir estas experiencias y la creatividad en

---

⁴⁹ Collinge, James (1997) *Peace Education through the Arts* en *Peace Education Miniprints* no.89. Wellington: Victoria University. p.6

⁵⁰ Greene, M. (2004) *Carpe Diem: The Arts and School Restructuring* en *Teachers College Record*, 95, p.494-507 Wiley-Blackwell. p.495

un entorno educativo, se empieza a dialogar con estos colectivos invitándolos a reflexionar sobre sus vidas desde nuevas perspectivas.

La conciencia y la “concientización,”⁵¹ el desarrollo de la conciencia y la conciencia activa y no pasiva, son importantes para la imaginación y la Educación para la Paz, porque es el entendimiento de lo actual, ya que al estar consciente de cómo transformarlo para bien en el futuro, es imprescindible entender los conflictos contemporáneos, por ejemplo, y cómo resolverlos y evitarlos en el futuro, de manera no dañosa y no violenta, y fomentar un mundo justo donde la acción violenta parecerá inaceptable a la mayoría más personas. La función del arte en la sociedad como la exploración y el entendimiento de las emociones humanas, el compartir la expresión artística en los entornos educativos, y el desarrollo de la imaginación para el desarrollo de la sociedad, muestran claramente cuanto aportan el arte y la creatividad a la educación para la paz y la resolución de conflictos.

Las actividades creativas que desarrollé en esta investigación como parte de la Ludoteca Intercultural de verano de la Asociación Amazonas en Cádiz, siguen la línea de la Educación para la Paz. La ideología de la Ludoteca es referirse a la paz social con respecto a la mediación intercultural para un mejor entendimiento de los participantes de otros entornos ajenos, distintos o multiculturales, para la resolución de conflictos, y para el desarrollo de las habilidades sociales. Se refiere también a la paz personal (que favorece el logro de la paz social) en cuanto a la felicidad y satisfacción interior: eliminar complejos personales y las dificultades familiares, el incremento de la autoestima, y el aprender a manejar las emociones y en particular a sentirse feliz y experimentar orgullo.

La elaboración de proyectos de animación sociocultural desde la perspectiva de la interculturalidad, se justifica en un contexto multicultural donde la construcción y la aceptación de la identidad cultural o étnica son factores esenciales para que la persona se sienta feliz.

Estos espacios son especialmente importantes para el niño o el joven que se encuentra en etapas muy importantes que determinarán el resto de su vida. En este sentido una buena gestión del ocio y tiempo, debe conjugar procesos de integración y de convivencia pacífica frente a la diversidad cultural real y visible en sus entornos cotidianos.

---

⁵¹ Collinge, James (1997) *Peace Education through the Arts* en *Peace Education Miniprints* no.89. Wellington: Victoria University. p.7

Desde esta perspectiva, las actividades que promuevan encuentro e intercambio entre culturas deben ser planificadas en proyectos de animación sociocultural. La diversidad de nacionalidades confirma que el fenómeno de la inmigración no es un hecho coyuntural sino una realidad que nos configura hacia un nuevo modelo social.

En este caso se exploran las ideas teóricas de que la paz interior y personal alcanza y beneficia la paz social y comunitaria, y el efecto de la creatividad en la paz personal en cuanto a la autoestima y la autoconfianza y por tanto el comportamiento, y las habilidades sociales. La filosofía de la educación de María Montessori que es muy conocida y aceptada mundialmente, considera el niño como ‘la esperanza de la humanidad... con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz’⁵² más que nada por su desarrollo infantil y educativo hacia su crecimiento. Esta filosofía puede incorporar otra: según Rudolf Steiner, otro educador innovador, lo importante es el desarrollo espiritual, creativo y personal de individuos, y así a través del individuo se alcanza paz social. Pues todos tipos de creatividad aportan a la paz personal y desarrollo y autoestima del individuo: artes plásticas, música, teatro, baile, y entonces forman una base de la felicidad humana y por lo tanto felicidad social y comunitaria.

METODOLOGÍA

MÉTODO

Para investigar esta cuestión de mejora y cambio personal y social, se utiliza una metodología cualitativa. El método se centra en la investigación-acción: planifiqué todas las actividades, las realicé en la Ludoteca, observé los resultados y reflexioné sobre ellos. Utilizo fuentes del marco conceptual de teoría crítica y los datos se recogen de observaciones, conversaciones grupales, fotografía de pruebas, instrumentos de diálogo y fichas de evaluación.

Dado que trabajaba con niños de entornos precarios como la casa de acogida, y están bajo un sistema de protección de datos, no fue permitido grabar videos o audios, ni hacer fotos o cuestionarios de los niños.

⁵² http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm

---

HERRAMIENTAS

En el grupo de la ludoteca de los/as niños/as mayores se empezó con una muestra de ocho niños y dos niñas entre 8 y 15 años pero como la alumna de 15 años se sintió demasiado mayor para participar en una Ludoteca de niños/as, incluso cuando hubo otra voluntaria de 15 años con el otro grupo de niños/as, cambió de rol para ser monitora de los niños/as más pequeños/as también bajo la responsable mayor de ese grupo. Por lo tanto al final la muestra fueron 8 niños y una niña entre ocho y trece años.

Debido a la protección de datos y a fin de poder hablar de individuos, voy a llamarles por nombres de flores para explicar los perfiles de cada uno para su importancia en el caso, en vez de referirme a sus nombres verdaderos.

- **Amapola** tiene trece años y es gaditana. Era la única chica en el grupo de los niño/as más grandes aunque tenía una hermana pequeña en el otro grupo de los/as pequeños/as. Venía de un entorno familiar pobre y desfavorecido y aunque hablaba mucho en voz muy alta se le notaban muchas inseguridades y no tenía autoconfianza en hacer actividades, aunque al final las hacía muy bien.
- **Lirio** tiene ocho años y es marroquí. Vive en Ubrique en la provincia de Cádiz y lleva unos años viviendo en España así que ya ha conseguido hablar muy bien el idioma, pero a pesar de su nivel lingüístico hablaba y actuaba con mucha timidez. Aunque no se separan mucho por edad, es el sobrino de Trompón. Se peleaban entre ellos pero Trompón le cuidaba mucho aunque decía que le molestaba, y Lirio tenía obviamente más confianza en el grupo cuando Trompón estaba presente.
- **Tulipán**, uno de los más mayores y de hecho de los más responsables, tiene doce años, es gaditano y el hermano mayor de Jacinto. Vive en una casa de acogida con su madre y sus hermanos a causa de una historia familiar violenta. Aunque es un niño atribulado e inseguro, y a pesar de que se peleaba a veces con su hermano o con Trébol, mayoritariamente es responsable y razonable.
- **Trompón**, el tío de Lirio, aunque se llamaron a ellos mismos ‘primos’, tiene once años, también es marroquí y vive en Cádiz. Era un niño muy problemático, viniendo de una familia que había sufrido mucho en Marruecos de violencia doméstica y alcoholismo por parte de su padre, y luego en Cádiz de racismo y prejuicios que motivaron un accidente, que ocasionó graves daños físicos a su hermano mayor, el

cual incrementó su consumo abusivo de alcohol y ocasionó la vuelta de este hermano a Marruecos. Ahora vive con su madre, otro hermano y hermana, los dos mayores, en Cádiz pero todavía en un entorno pobre y afectado por muy poco conocimiento y entendimiento en cuanto a la inmigración en esta ciudad. Al principio del proceso se comportaba muy mal y siempre contestaba a los monitores con mucha falta de respeto.

- **Brezo** es otro mayor del grupo, también con doce años, y otro marroquí, pero tiene un caso muy distinto. Es el hermano de la alumna que decidió ser voluntaria, y su hermana se defiende perfectamente en castellano. Sin embargo, Brezo apenas podía decir una frase en español y era extremadamente tímido de todas maneras, ni siquiera hablando mucho con su hermana, frente a otros o con Lirio o Trompón que hablaban árabe, así que costaba mucho trabajo involucrarle, entenderle o comunicarle las tareas.
- **Geranio**, que tiene ocho años, es español de Sevilla pero ahora vive en Cádiz y es compañero de clase de Trébol y Magnolio. Es mucho más chico y más bajo que los/as demás niños/as de su edad en el grupo, salvo Lirio; es muy problemático y desobediente pero a la vez muestra un lado muy cariñoso y cuida mucho de los/as niños/as más pequeños/as. Sus padres son recientemente divorciados y Geranio ahora vive con su madre soltera. Decía que compartía bien el tiempo entre sus padres y veía a los dos suficientemente pero que echaba de menos a su padre y a su antigua casa y costaba más trabajo ir al colegio y ver a sus amigos ahora que no vivía al lado. Buscaba siempre la atención de todos y muchas veces buscaba una pelea con los/as demás niños/as, pero solamente provocándole hasta que el otro le golpeará y luego esperando que le pillara el monitor al otro/a niño/a. Por lo tanto había varios conflictos entre Geranio y Trébol porque Geranio le buscaba, gritando y provocándole, y Trébol aguantaba muy poco antes de acabar pegando.
- **Jacinto**, con once años, y gaditano también, al igual que su hermano, Tulipán, y otros niños/as de la Ludoteca, venía de la casa de acogida, por el abuso sufrido por parte de su padre hacía su madre. Desconocemos si los hermanos sufrían físicamente en manos de su padre, pero estaban claramente afectados por las experiencias que habían vivido. Jacinto parecía tener más problemas que su hermano, por ejemplo su habla y pronunciación necesitan mucho trabajo, le cuesta mucho escribir también, y su ortografía es bastante precaria. Está centrado solamente en al jugar al fútbol y en su fascinación con los fantasmas, los espíritus, y el demonio.

- **Trébol** tiene ocho años, es peruano, y el compañero de clase de Geranio y Magnolio. Tiene muchos problemas con manejar y controlar sus emociones y se enfada muy fácilmente. Luego una vez que está enfadado o frustrado cuesta mucho trabajo hablarle o calmarle. Es un niño muy capaz artísticamente y muy inteligente pero no aguanta mucha crítica ni a sus compañeros que le molestan sin pegarles. Hablaba de familiares que estaban en la cárcel por temas violentos como si estuviera orgulloso, aunque fuera simplemente una forma de autoprotección, y jugaba a juegos de pelearse siempre acabando en peleas auténticas. Además, unas pocas veces incluso tocó a monitores, empujando o arañando. No obstante, cuando se ponía a dibujar o pintar se tranquilizaba siempre, perdiéndose en su imaginación que era muy plena. La dificultad todavía en cuanto a lo creativo, era que si no tenía suficiente libertad para dibujar algo que le daba la gana o cuando tenía que hacer una manualidad que no le interesaba pues se enfadaba de nuevo, aunque muchas veces nos escuchaba y entendía a los/as monitores cuando le reprendíamos por haber peleado con o pegado a un compañero.
- **Magnolio** es hondureño y tiene ocho años también, de la misma clase y colegio que Geranio y Trébol, y muy amigo de Trébol. Era uno de los/as niños/as becarios/as de la Ludoteca por su entorno familiar específicamente desfavorecido económicamente, pero al final a pesar de esta libertad económica, asistía muy poco a la Ludoteca. Por eso era muy difícil ver un proceso de cambio o progreso, pero desde el principio se portaba excelentemente, y era un elemento muy tranquilizante para Trébol.

ACTIVIDADES

A lo largo de la Ludoteca, hubo muchos conflictos, y unos cuantos bastante violentos, entre los/as niños/as, pero se verá en las descripciones de las actividades llevadas a cabo porque cuando lograron centrarse en las manualidades creativas, dejaron de pelearse tanto. No quiero decir que no surgió a veces, pero Trébol, por ejemplo, que fue el niño más problemático en cuanto a la violencia, también fue muy artístico y no creó tantas peleas durante las actividades creativas.

Participé activamente en 16 días, 86 horas, de la Ludoteca con varias responsabilidades y en todas las actividades tales como el desayuno y salidas fuera: al Parque Genovés, al Castillo de Santa Catalina, y a la Torre Tavira. No obstante, por mi propia parte, inicié, preparé y realicé 13 de las actividades matinales como la responsable de ellas. Las voy a analizar en la

siguiente parte. Durante o al final de cada actividad alenté a los/as niños/as a conversar de lo que hacían si quisieron, para darse cuenta de su propio proceso creativo y para que supiera yo lo que querían representar en sus dibujos y cómo se sentían; de esta forma obtuve mis conclusiones de lo que me dijeron directamente los/as niños/as, como cambió su comportamiento o actitud en cuanto a la creatividad, el marco observador del aprendizaje creativo, y la literatura teórica que trata del tema.

Todas las actividades duraban entre una hora y una hora y media y había dos actividades cada mañana antes de desayunar e ir a las plazas para que jugaran fuera.

JARDÍN MULTICOLOR

MATERIALES:

Recortes de las flores, lápiz, lápices de colores.

OBJETIVO:

Entrevistarse para que los/as monitores y los/as niños/as se abran y se conozcan mejor entre todos.

REALIZACIÓN:

Se pusieron en parejas para entrevistar al compañero con preguntas e iban rellenando las formas de pétalos del recorte de una flor con las respuestas, sobre su apariencia, personalidad, gustos y aversiones de cada uno para luego compartir con y enseñar al resto del grupo. Así a partir del primer día nos conocimos mejor y a través de hablarlo después vimos el valor en dar importancia a los demás.

OBSERVACIONES:

Todo el grupo tuvo sus reservas al principio y en este momento, antes de la llegada de Lirio y Geranio, los únicos que se conocieron fueron Trébol y Magnolio y entonces no estuvieron en una pareja en esta actividad. Sin embargo, a lo largo de la actividad se abrieron paulatinamente y produjeron sus flores con entusiasmo a pesar de la timidez mostrada al principio. Especialmente Brezo, que tuvo muchos problemas con respecto a la autoconfianza en hablar ante el grupo, habló mucho con Irene, una monitora durante esta tarea y la presentó, aunque brevemente, públicamente, al final de la tarea. En estos momentos notamos unas

primeras dificultades en la confianza de los/as niños/as pero por lo general se comportaron bien.

INTRODUCCIÓN A LA CREATIVIDAD

MATERIALES:

Ejemplos de diferentes tipos de arte, papel, lápices, colores (lápices, bolígrafos, pasteles, pinturas).

OBJETIVO:

Introducir el concepto de la creatividad como forma de expresarse; las distintas formas del arte y los afectos que tiene el arte en el artista y el espectador.

REALIZACIÓN:

Se habló de distintas formas de expresarse a través de la creatividad: las artes escénicas (la música, el teatro, la danza) y las artes visuales (dibujo, pintura, escultura, collage, fotografía...) y las diferencias entre todos. Se preguntó ¿Para qué sirve el arte? ¿Cómo se siente cuando se crea una obra artística? ¿Qué son orgullo, confianza y autoestima? ¿Cómo se siente cuando se ve una obra de arte y de qué depende? Demostré unos ejemplos de obras preguntándoles a los/as niños/as si pudieron identificar el material usado para la obra y qué se sintieron o pensaron mirándolas. Cada uno entonces creó un dibujo propio de una manera mencionada con los materiales disponibles (dibujar, colorear, pintar etc.) y con el tema de sentirse feliz al pintar y observar la pintura. Luego cada alumnos/a presenta su obra y los demás exponen sus impresiones sobre la pintura. Finalmente cada autor señala lo que ha querido decir con su dibujo.

OBSERVACIONES:

La mayoría de los/as niños/as contestaron bien a las preguntas. A Trébol, que tiene mucha capacidad artística, le interesó mucho el tema de las distintas representaciones de creatividad, especialmente lo abstracto. A los demás, les fue difícil animarles pero por lo menos se veía que intentaron aplicarse al pensamiento y luego la parte activa la hicieron con entusiasmo. Se notó que Jacinto no quiso empezar sin ver lo que hacían los demás y se fijó en sus dibujos, dibujando una playa muy parecida a la de Amapola y el sol igual que el de su hermano. Sin

embargo, cuando todos habían terminado y quisieron dibujar otra cosa, Jacinto dibujó por su cuenta pequeñas imágenes sueltas de muertes, símbolos del demonio y personas colgadas. Me pregunté por qué dibujó estas imágenes pensando en su entorno familiar muy frágil e historia familiar de abuso. Los/as demás niños/as en estos momentos dibujaban paisajes de playa, escenas de familia o de algún tipo de naturaleza, y Trébol un mapa de tesoro.

COLLAGE

MATERIALES:

Diferentes tipos de tejidos, papel pintado, revistas, periódicos, pegatina.

OBJETIVO:

Entender el concepto del collage y desarrollarlo de una manera de expresar las diferentes “capas” (emociones, sueños, experiencias, talentos) de las personalidades que tenemos todos como individuos.

REALIZACIÓN:

La idea de esta actividad fue explorar el concepto del collage pegando diferentes tipos de papel y tejido en un fondo, en un diseño realizado por cada uno y hablar de las diferentes capas del collage, como si fuesen diferentes capas de una personalidad, conversando de lo que nos hace parecido y distinto de otras personas. Sin embargo, ese día asistieron muy pocos de los/as niños/as y tuvieron miedo de hacer algo que nunca habían hecho y lo empezaron a rechazar, así que para animarles y apoyarles a querer hacerlo, cambié la actividad en el momento para que lo hiciéramos todos juntos, haciendo cada uno nuestra propia parte en conjunto y ayudándonos entre todos.

OBSERVACIONES:

Al final, aunque hubo un rechazo inicial por parte de los/as niños/as, cuando empezaron a hacer la tarea, todos juntos, admitieron que les gustó mucho y salió un collage muy exitoso con distintas partes: un caracol, una playa, un toro, una escena basada alrededor de una foto del periódico, una explosión y un diseño de distintas formas.

VIAJE IMAGINARIO

MATERIALES:

Papel, lápices, colores (lápices, bolígrafos, pasteles, pinturas).

OBJETIVO:

Usar la imaginación para pensar en viajar, y ver la importancia de cómo se pueden beneficiar de ello, y analizar las diferencias entre lo que conocemos y otros lugares y culturas.

REALIZACIÓN:

Se habló de experiencias pasadas de viajes o vacaciones, lo que les ha gustado o no les ha gustado y a dónde les gustaría ir en el futuro. Se usó la imaginación para inventar un viaje deseado incluyendo actividades, comidas, gentes, música, semejanzas, diferencias de aquel lugar. Se conversó sobre las ventajas de ir de viajes y el enriquecimiento de conocer otras culturas y al final se creó un dibujo sobre el destino del viaje deseado o inventado.

OBSERVACIONES:

4 Trébol - Perú

Los/as niños/as se confundían mucho entre los conceptos de un país y una ciudad, así que aclaramos este tema primero y luego tuvieron muchas ideas de dónde les gustaría ir dentro y fuera de España. Sin embargo, no entendieron bien cómo distintas culturas o la inmigración podrían enriquecer una sociedad, por lo tanto, reflexionamos bastante sobre esto antes de avanzar, sobretodo porque había niños/as de varias nacionalidades incluso dentro del grupo. Estos/as niños/as, aparte de que tendían a resolver conflictos con violencia, usaban nombres ofensivos mientras se peleaban, muchas veces refiriéndose a la nacionalidad

y de manera despectiva, por ejemplo ‘moro’ hacia los niños marroquíes o ‘chinilla’ cuando nos visitó una chica china. Entonces se sacó este tema de nuevo durante esta actividad para que los/as niños/as reflexionaran sobre este asunto. Luego conversaron e imaginaron bien sus viajes, algunos dibujando planetas o lugares inventados: Geranio un mundo de chuchería y Magnolio un planeta en estilo de videojuegos, y otros dibujando un lugar auténtico, por ejemplo Jacinto que dibujó el Sáhara donde le gustaría mucho viajar contándome todo lo que conocía de este lugar – el idioma, la comida que imaginaba y la gente, y Trébol que dibujó Perú donde le gustaría mucho volver, explicando a todos lo que sabe de ese país: la comida que cocina su madre, la familia que tiene allí, sus tradiciones, y los recuerdos que tiene o las imágenes que ha visto de animales y paisajes. Era el único de los niños inmigrantes que dibujó su propio país de origen como su destino más deseado.

PINTURA DE MANOS

MATERIALES:

Fotos de ejemplos, pinceles, pintura.

OBJETIVO:

Conocer nuestros cuerpos y aprender a expresarnos a través de ellos creando algo distinto y divertido.

REALIZACIÓN:

Se habló de cómo se puede usar los cuerpos para crear arte y expresarnos con las manos, por ejemplo en el teatro de sombras. Pensando en este manejo de las manos y viendo los ejemplos en fotos de manos pintadas con dálmatas, serpientes, jirafas, pulpos, u otros animales, los/as niños/as fueron estimulados para pintar y poner en posición adecuada sus propias manos para que dieran forma a este animal.

OBSERVACIONES:

Esta actividad fue una de las que más les gustaron a los/las niños/as. El hecho de que quisieron representar los animales para que les salieran tan bien como en las fotos, significó que se concentraron bien desde el principio y estuvieron muy contentos con los resultados. Lo que no fue normal, pero muy positivo entre estos niños/as, fue un nivel muy alto de

paciencia y si no les salió algo bien inmediatamente, lo intentaron de nuevo, siendo lo más frecuente en ellos que reaccionen de una manera enfadada o agresiva.

ESCULTURA COOPERATIVA

MATERIALES:

Cuerda, pegamento, tijeras, periódicos, tarritos de yogur, cajas de cereales, hojas, palos, cajas de huevos, corchos etc.

OBJETIVO:

Practicar trabajar en pequeños grupos y explorar la creatividad a través de una manualidad usando objetos del alrededor.

REALIZACIÓN:

En primer lugar se conversó sobre lo que es el medioambiente y el reciclaje. Se recogió todo el material dispuesto; lana, cajas de cereales, tarros de yogur, botellas de plástico, cuerda, cajas de huevos, y demás. En grupos de dos o tres se creó una escultura de estos objetos, enfocándose en el trabajo en equipo y en llegar a estar de acuerdo con lo que les ocurrió construir y repartir las responsabilidades entre ellos mismos. Después cada grupo explicó su escultura a los demás grupos.

OBSERVACIONES:

Al principio del taller, unos/as niños/as se animaron mucho y a otros les costó más trabajo, al no estar acostumbrados a hacer actividades que no han hecho antes, aunque lo intentamos mucho para invitarles a nuevos conocimientos. Trébol, por ejemplo, se quejó mucho cuando presentamos la actividad, pero en el momento de comenzar, empezó a disfrutar y a trabajar bien con su compañero directamente. Brezo, que tuvo muchos problemas con la autoestima y confianza, fue el compañero de Trébol y aunque pareció que Trébol fue el que se encargó del proceso, alimentó bien a Brezo, dándole tareas y hablándole todo el rato. Un conflicto surgió entre Trompón y Jacinto porque Jacinto había venido aquel día de bajón y no tenía ganas de participar, y Trompón tenía que hacer todo el trabajo en su equipo. Intentamos animar a Jacinto, además porque a él le solían gustar las manualidades, pero en esta actividad hizo muy poco. El resto de los/as niños/as lograron entender el objetivo de trabajar bien en equipo

y disfrutaron de la actividad, aunque les costó trabajo entender el concepto del reciclaje. Trébol y Brezo al final habían construido un castillo; Lirio y Tulipán hicieron un reloj de agua y purpurina; Trompón y Jacinto, un coche publicitando la marca 'Coca Cola'; y Amapola y Geranio, quienes trabajaron en equipo con mucha animación y mucho éxito, un teléfono de tarritos de yogur y un campo de fútbol.

FLORES DE SERVILLETAS

MATERIALES:

Servilletas, cinta, palitos de madera.

OBJETIVO:

Conocer otra forma de arte manual y aprender a tener paciencia para crear algo y estar orgulloso del resultado.

REALIZACIÓN:

Se cogieron dos servilletas y se doblaron para crear formas de abanicos, atándolas juntas con otra servilleta, y ésta, a su vez, también a un palito que crear el tallo. Después se abrió con mucho cuidado cada capa de las dos servilletas dobladas, y se dio forma a los pétalos de la flor.

OBSERVACIONES:

Aunque esta actividad no trató tanto de la expresión creativa individual, la concentración que exigió de cada niño supuso que fuera una de las actividades más exitosas en cuanto al comportamiento y a la disciplina. Como el concepto era muy sencillo y el resultado muy convincente y sorprendente, se les creó a los/as niños/as muchas expectativas, con mucha intriga a lo largo de la actividad y salieron muy contentos y orgullosos al final. No hubo conflictos interpersonales ni falta de animación ni mal comportamiento, y sobre todo Jacinto, con bastantes problemas en expresarse a través de hablar o escribir, por su vocalización y ortografía respectivamente, tuvo mucho éxito en lograr crear su flor con facilidad, capacidad y creatividad. Fue una actividad muy importante para él, porque aprendió que se logra mucho teniendo paciencia, y a sentir orgullo por ser uno de los primeros en terminar y en haber hecho bien el taller cuando suele encontrarlos difíciles.

PINTURA ABSTRACTA

MATERIALES:

Diferentes tipos de tejidos, papel de diferentes colores, pegamento, tijeras, colores (lápices, bolígrafos, pasteles, pinturas).

OBJETIVO:

Representar cosas familiares, por ejemplo nuestras personas cercanas o gustos personales, a través de una forma más ‘rara’ y entender el concepto del arte abstracta.

REALIZACIÓN:

Ese día en principio íbamos a hacer una sesión de práctica de teatro, pero asistieron muy pocos/as niños/as así que no hubiera merecido la pena para el grupo y tuve que cambiar la actividad con prontitud. A los/as niños/as que estuvieron les interesa mucho el concepto del abstracto, por tanto decidí darles mucha libertad en expresarse con los materiales dispuestos de manera abstracta.

OBSERVACIONES:

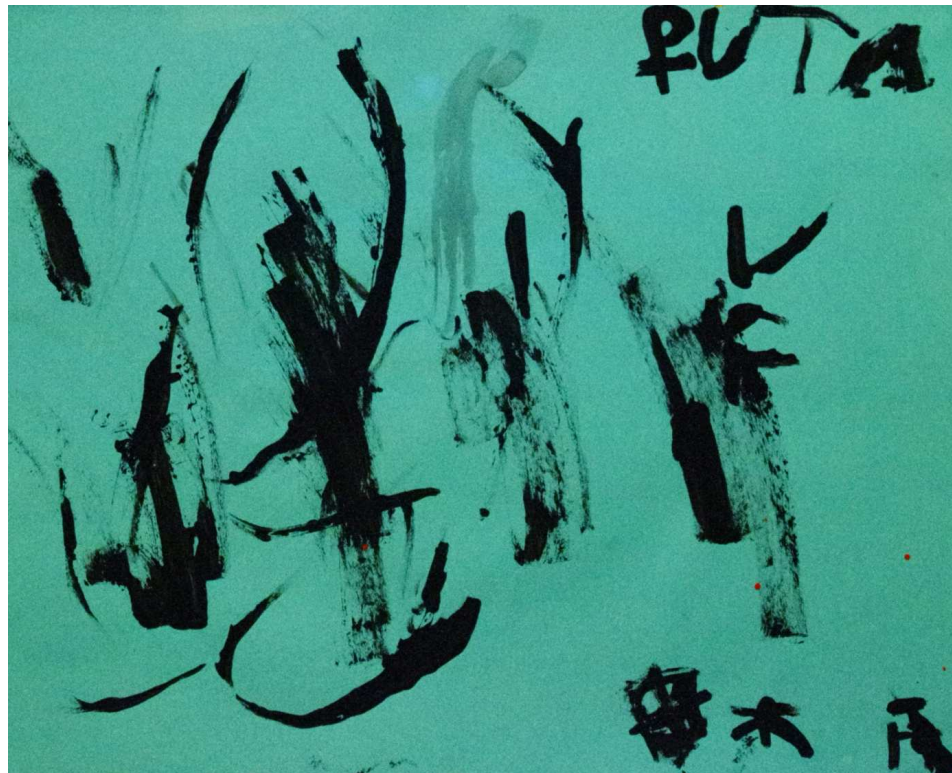
Los/as niños/as siempre querían utilizar pintura así que todos eligieron como decisión colectiva compartir la pintura entre todos. Tulipán usó pintura, pero la mezcló con collage y rotuladores, diciendo que se parece más abstracto cuando se usa más variación de material. Pensó mucho en este objetivo y el sujeto de su dibujo fueron animales pintados solamente con unas cuatro líneas para dar forma a cada uno. Dado que Tulipán, aunque uno de los niños más mayores, es bastante tímido e inseguro de sus ideas, fue un gran avance verle con tanta iniciativa e imaginación. Luego pintó dos dibujos más de salpicaduras, uno sobre papel azul y otro sobre papel amarillo, pensando no solamente en el dibujo en sí, sino también en el concepto, llamándolos ‘la lluvia sobre el sol’ y ‘la lluvia sobre mostaza’. Magnolio que estuvo por primera vez en una actividad cuando hablamos del concepto de lo abstracto, lo entendió bien intentando representar una escena de árboles y naturaleza que, por un lado del folio se pareció a nada más que a manchas de tonos marrones y verdes y por el otro lado un bosque bien marcado. Jacinto pintó su imagen normal de una escena de playa, y luego se aburró y empezó a pintar manchas, unos símbolos chinos y la palabra ‘puta’, todos en negro. Era preocupante porque como siempre cuando no dibujaba una playa estaba dibujando

imágenes o símbolos oscuros o agresivos, aunque no es agresivo o violento físicamente en realidad. Se nota que tiene estos conceptos e ideas dando vueltas frecuentemente en la cabeza.

5 Tulipán - *La lluvia sobre mostaza*

6 Jacinto - *Símbolos oscuros*

AUTORRETRATO

MATERIALES:

Papel, lápices, colores (lápices, bolígrafos, pasteles, pinturas), bolsas de papel, espejo.

OBJETIVO:

Entender el concepto del autorretrato y crear una representación de uno mismo que se forma en una bolsa de papel pintada con el rostro exterior, lleno de características y habilidades interiores.

REALIZACIÓN:

Para hacer el autorretrato representativo, se dibujó y pintó el rostro de uno mismo en una bolsa de papel. Luego se dibujó en unos papelitos varias habilidades y características que se cree que se tiene (se pudo interactuar o sugerir entre los/as niños/as para empujar comentarios positivos sobre características notadas de los demás). Se pusieron las ‘características’ dentro de la bolsa para que se representara uno mismo físicamente por fuera y la personalidad por el interior.

OBSERVACIONES:

Los /as niños/as tomaron con rapidez la primera parte, escuchando, preguntando e intentando dibujar bien sus rostros y utilizando los colores más parecidos a su pelo, piel, ojos y otros rasgos. Fue más difícil hacerles reflexionar sobre su propia personalidad, y Geranio en particular percibió solamente unas características negativas, aquellas que está acostumbrado a escuchar sobre él. Les explicamos que a veces puede ser un buen aprendizaje personal reconocer nuestros lados mejorables, pero que somos todos muy complejos y compuestos de muchas características muy buenas también. Por tanto, con Geranio tuve que sugerir unas cuantas positivas para que empezara a pensar en otras, pero al final pareció entender bien lo que habíamos explicado, preciándose de ser muy musical, deportivo y generoso, aunque había comenzado con travieso, ruidoso y gritón. Amapola reflexionó bien y se abrió, admitiendo unos pasatiempos que normalmente no mencionaba entre el fútbol y los videojuegos frente a los chicos, como bailar y leer. Después afirmaron todos que se sintieron muy orgullosos de sus autorretratos e incluso otro día, cuando tuvimos un rato de tiempo libre

y hubo más niños/as que no estuvieron la primera vez, pidieron hacerlo otra vez este mismo taller.

GRAFITI Y COLORES

MATERIALES:

Papel continuo, pintura de diferentes colores.

OBJETIVO:

Sacar conversaciones sobre el grafiti, como modalidad de arte, entender la diferencia entre el acto ilegal y la expresión e intención deseada, hablar de las emociones y los sentimientos y cómo los relacionamos con diferentes colores. Les invitamos a realizar su propia obra de ‘graffiti’ en un mural de papel continuo en el aulario.

REALIZACIÓN:

Se habló del grafiti – qué representa y por qué es mayoritariamente prohibido; de los colores preferidos de los/as niños/as, qué significan diferentes colores para nosotros y ¿por qué? Mostré unos colores y los/as niños/as iban sugiriendo las cosas que les venían o las emociones que sentían cuando pensaban en este color. Luego con el papel continuo pegado a la pared y con todos los tipos de colores mezclados en la mesa, los/as niños/as tenían que pintar en el papel lo que les inspiraba cada color y lo que representaba cada uno de ellos/as. Con todos los colores echados en el papel se conversó de por qué se piensa en ciertas cosas mirando a ciertos colores.

OBSERVACIONES:

Los/as niños/as disfrutaron mucho por poder hacer lo que les pareció poder tirar libremente pintura a la pared. A través de preguntas fueron contestando lo que significó tal color y su relación con tal imagen o movimiento de la pintura. Resultaron muchos colores por todas partes del papel: unas salpicaduras rojas representando frustración y enfado, y corazones rojos caracterizando amor y pasión; árboles y plantas verdes representando paz, alegría, cariño y naturaleza; caras y formas negras representando una variedad de alegría (porque como es el color preferido de su abuelo, le hace a Tulipán pensar en él) así como a la religión o a la muerte; amarillo en forma de playa y felicidad; naranja como alegría y cariño pero a la

vez por otro niño como antipatía y aversión; marrón significó hambre para Trébol en forma de un conejo de chocolate; y azul oscuro y morado respectivamente para Jacinto y Tulipán, los hermanos, significaron religión por las imágenes de Semana Santa y los pasos de ella. Por lo general, la mayoría de las imágenes alegres vinieron de Geranio y Tulipán, aparte de una huella palmar azul de Tulipán representando la soledad, que dice mucho y le soltó esta emoción, aunque vive con sus dos hermanos, su madre, y varias familias en una casa de acogida. Las más notables de Trébol fueron el conejo de chocolate para representar marrón como hambre, salpicaduras enfadadas de rojo, y una paleta de varios colores, porque no quiso elegir uno preciso porque los colores por lo general le significan el arte. Jacinto, como es normal, pintó una playa como la alegría pero todos los demás dibujos tenían que ver con la religión, la muerte, el demonio, símbolos de él y el Señor, y casi todos negros o al menos colores oscuros.

BARRO

MATERIALES:

Barro, escalpelos, pinceles, pintura, barniz.

OBJETIVO:

Conocer otro y nuevo tipo de arte plástica, manualidad y autoexpresión, trabajar y aprender en equipo, crear un producto que también puede servir para algo y que puede durar más tiempo, aprender a tener paciencia y no ceder cuando algo es difícil.

REALIZACIÓN:

Con un bloque de barro, y después de mucha práctica en espacios de tiempo libre a lo largo de la ludoteca con plastilina, cada niño dio forma al barro de un bote de lápices o para una vela, o una maceta, algo útil de una forma así parecida. Aunque hicieron su bote solo, el

énfasis era que trabajaban como grupo, aconsejando y apoyando a ellos mismos durante cada etapa para no equivocarse en la manera de crear esta forma con el barro. Una vez secos, pintaron sus botes habiendo mezclado bien varios colores, y luego los pintaron de nuevo con barniz.

OBSERVACIONES:

Trébol llegó tarde y no quiso escuchar los pasos y consejos para hacerlo más fácil e intentó hacerlo sólo sin apoyo, así que cuando no pudo lograrlo bien se enfadó, hizo un muñeco de nieve con el barro y se sentó con el otro grupo. Aparte de él, los demás niños que estaban, Jacinto, Geranio y Tulipán, lo hicieron muy bien con mucha paciencia, siguiendo todos los pasos, con mucho orgullo cada vez que salió un paso con éxito y al final el bote de cada uno era distinto e individual. Una vez más, Jacinto mostró que cuando se trata de manualidades y paciencia, está muy capacitado y tiene muchas habilidades no verbales y mucha paciencia cuando se puede expresar sin hablar o escribir. Geranio, aunque se distraía a veces, lo hizo bien y tuvo un producto exitoso al final, y Tulipán que no tuvo mucha autoconfianza al inicio del taller, empezando nuevamente un par de veces, al final fue el que estaba más orgulloso de su taza, pintándola con pintura y barniz, con mucho cuidado y creatividad.

DANZA AFRICANA

MATERIALES:

Equipo de música.

OBJETIVO:

Explorar espacio, movimiento, nuestros cuerpos, cómo nos expresamos a través del cuerpo, acercar al grupo a través de la música y el baile, aprender ritmos distintos del continente de África, facilitar la interacción de los participantes entre todo el grupo.

REALIZACIÓN:

Se hizo esta actividad una vez a la semana con todos los participantes de la ludoteca; monitores y los dos grupos de niños/as, y dirigida por un usuario senegalés de la asociación Amazonas que suele hacer un taller de danza africana para adultos con la asociación. Vino para dar una sesión matinal a la semana, juntamos los dos grupos de niños/as y todos los/as

monitores, y seguimos todos los movimientos y ritmos y pasos del profesor. A veces bailamos todos juntos, a veces en pareja, y de vez en cuando unos pasos uno por uno para que todos participáramos.

OBSERVACIONES:

Empezaron los/as niños/as con mucha timidez e inseguridad pero con gran curiosidad e intriga a la vez. Algunos/as acogieron a la danza con mucha diversión e interés y a otros/as les costó más trabajo acostumbrarse a la manera tan distinta a la que conocen de moverse, pero por lo general se comportaron bien. Hubo un día, cuando estuvo la mayoría muy nerviosa y traviesa y el profesor les regañó explicándoles que malgastaba su tiempo allí, enseñándoles desinteresadamente en vez de estar fuera con las ventas, mientras ni siquiera le hacían caso, y entendieron bien, en ese momento, que no fue justo su comportamiento y le prometieron que se portarían mejor la siguiente semana. En cuanto al grupo de los/as niños/as mayores, Geranio y Trompón tomaron mucho gusto a la danza y participaron bien, hicieron caso al profesor, animaron y ayudaron a los/as niños/as pequeños/as y tuvieron mucho ritmo en su baile. A Amapola también le gustó mucho bailar aunque al principio pareció más cohibida, se abrió mucho y en otras actividades en las cuales tuvieron que expresar sus gustos y características, uno de los suyos fue bailar. Tulipán, Jacinto, Magnolio y Lirio intentaron animarse aunque a veces les dio un poco de vergüenza y al final les pareció gustar. Brezo sonrió y se rió mucho bailando aunque con timidez al principio. Trébol, dependiente de su humor o las ganas que tenía tal día o participaba sin causar dificultades o era más problemático y se sentaba en la otra sala en vez de cooperar. Sin embargo, por lo general se interesaron en otra forma artística y escénica de expresarse y siguieron tan bien como pudieron los nuevos pasos y movimientos desconocidos.

TEATRO→ EXPOSICIÓN DE OBRAS

MATERIALES:

Ninguno.

OBJETIVO:

Explorar espacio, movimiento, nuestros cuerpos, cómo se expresa a través del cuerpo, planificar una obra y experimentar el orgullo de realizar la obra frente a un público.

REALIZACIÓN:

Se realizó este taller en dos partes porque hubo un cambio de dirección a lo largo del proceso. En primer lugar, intenté desarrollar el taller únicamente de teatro, con el objetivo de acabar con una pequeña obra para representarla a los/as niños/as pequeños. Entonces la idea fue que entre los/as niños/as y los/as monitores pensáramos en una obra divertida y pedagógica para practicar y realizar en la fiesta de despedida de la ludoteca. Se empezó con pequeñas actividades de calentamiento como juegos de rol, mima e improvisación y la segunda etapa fue encontrar un tema de actualidad y pedagógico sobre la obra a realizar.

OBSERVACIONES:

En realidad lo que pasó fue que al empezar este taller, en la primera sesión eran tres niños y una niña; Brezo que apenas habló, especialmente al principio, Tulipán que quiso participar pero tuvo dolor de cabeza, Jacinto que participó bien pero tuvo muchas más ganas de jugar que de hacer teatro, y Amapola que tuvo mucha vergüenza por el tema del teatro aunque habla mucho y juega siempre, siendo la más excéntrica y ruidosa en el grupo, pero no pudo ver que no era distinta de las demás actividades y se puso muy tímida. Por tanto desde el principio fue difícil hacerles ver las ventajas, de la creatividad y la diversión en el teatro. En la segunda sesión, asistieron más niños/as pero ya tuvimos pocas sesiones para volver a hacer el calentamiento y pensar en una trama y personajes así que hablamos del tema de la obra que podríamos hacer y de realizar una pequeña actividad sobre el cambio de papeles en el grupo, se fijaron bien en cómo nos representamos y parecemos a los demás por nuestro roles dentro del grupo. Funcionó bien como ejercicio, pero los/as niños/as, una vez que uno lo había mencionado se fijaron únicamente en una serie de televisión sobre los vecinos de una finca. Intentamos cooperar para que la pudieran usar como una base para su propia historia, siendo los vecinos, pero habiendo cambiado de roles también para los personajes de los vecinos. Sin embargo, no podían entender que no se podía basar la obra en una serie televisada y que tuvo que tener un elemento pedagógico. A pesar de todas las explicaciones, no se olvidaron de los personajes actuales de la serie como sale en la televisión. Entonces, como tuvimos cada vez menos tiempo, les convencimos para dejar esta idea de los vecinos y seguir con los papeles propios y cambiados del grupo. No obstante, en un entorno ahora no constante para los/as niños/as la práctica de cambiar de roles se convirtió en un desorden de gritar y pegarse, aunque en principio intentando representar a su personaje, pero como ya eran niños/as

problemáticos/as, no hubiera sido posible mostrarlo sin acabar en caos violento, lo cual no era nada bueno sobre todo teniendo en cuenta que el público eran niños/as pequeños/as.

Por eso tuvimos que dejar la idea de una obra en sí y en su lugar, decidimos todos juntos hacer una exposición de las obras plásticas de los/as niños/as a lo largo de la ludoteca. Cada niño eligió una actividad y escribió un corto texto sobre cómo se hizo y lo que se aprendió al hacerla. Así pudieron reflexionar también sobre el aprendizaje de los talleres creativos, y todavía sentir orgullo presentándolo en público. Al final esta exposición fue muy exitosa, los/as niños/as pequeños/as escucharon bien y los grandes presentaron sus actividades y obras con confianza y orgullo.

Además el teatro exige muchas habilidades de concentración y memorización que a lo mejor no se habían desarrollado y no hubiéramos tenido suficiente tiempo durante la ludoteca para desarrollarlas.

TÉCNICAS

Los dibujos realizados por los niños entonces se utilizan luego como técnica de reflexionar sobre los proyectos llevados a cabo. Siguiendo los puntos en común de los expertos de diferentes enfoques examinados en el apartado de la **Creación Artística** del ser humano y la interpretación del dibujo, se puede llegar a unas conclusiones a través de símbolos significativos o imágenes repetidas, por ejemplo, y las conversaciones con los niños sobre sus propios dibujos o manualidades también dan forma a algunas evaluaciones de las obras.

CONCLUSIONES

ESPECÍFICAS

Se veía en los/as niños/as un cambio (por parte de estas actividades creativas y lúdicas) justificado y probado por su mejora de conducta, la subida de respeto, y la subida de autoestima y autoconfianza en ellos/as. En tres casos específicos se notaban mejoras individuales muy importantes.

BREZO

Brezo era el participante más tímido de este grupo de niños/as al principio del proceso. Apenas hablaba – le faltaba mucha capacidad lingüística en cuanto al castellano y ni siquiera

hablaba mucho en su idioma materno con su hermana ni con los dos demás niños marroquíes en el grupo – y el resto del grupo – que era muy ruidoso – no le acogió bien. Participaba pero muy pasivamente en las actividades y no parecía hacer relaciones interpersonales o amistades en el grupo. No obstante, durante el curso de la ludoteca tuvo la oportunidad y el compromiso de auto-expresarse, trabajar en grupo y comunicarse, y a lo largo de este proceso se veía claramente que empezaba a abrirse a los/as otros/as niños/as, específicamente a Jacinto y Amapola, hablarles un poco, abrazarles, jugar y divertirse con ellos, y más notablemente, hacer pequeñas travesuras con ellos. Al final del proyecto estaba siempre sonriendo y riéndose jugando afuera con los demás, lo cual era un gran contraste en comparación con las primeras semanas. Además, según sus padres se notó un gran cambio en casa también. Le veían más animado, feliz y contando muchas historias de la ludoteca.

TROMPÓN

Aunque Trompón no tiene un alto nivel de capacidades innatas creativas o interés artístico hacia las artes plásticas, las actividades le ayudaron al final sobre todo en cuanto a la disciplina y las habilidades sociales. Cuando empezamos la ludoteca, era bastante travieso pero sobre todo muy irrespetuoso en su manera de contestar a los monitores y personas de cargos de responsabilidad. A lo largo de las charlas y discusiones después de cada taller que hicimos, refiriéndonos al comportamiento de los/as niños/as, al respeto y a las normas y habilidades sociales, paulatinamente empezaba a ser más educado, considerado y agradable hablando con los demás, dejándoles hablar también y escuchándoles bien cuando hablaban. Además pareció divertirse con las actividades lúdicas y creativas porque así nadie le reprendía y no se encontró en tantos conflictos.

JACINTO

El caso de Jacinto era muy especial porque aunque la mejora es sutil en cuanto a la capacidad de concentración, lo más singular y concreto es la subida de autoestima. Aunque vino con su hermano a la ludoteca e hizo amigos rápidamente y tenía un buen humor tanto con los pequeños como con los grandes, era un niño inseguro y se le notaba la falta de conocimiento en escribir o expresarse hablando, y no quería dibujar nada más que demonios, pero poco a poco y a través de hacer las manualidades, recibir elogios y ver resultados muy exitosos, aprendía como es sentirse orgulloso por haber hecho algo bien. Aunque el ‘bien’ sea subjetivo y el énfasis aquí no en el resultado sino el proceso, fue importante que nadie podía

criticar éstas creaciones propias de él como se le solía criticar por su escritura descuidada o su pronunciación poco clara. Así se notaba que cada vez hacía las manualidades con más confianza, le importaba menos escribir, ciertamente porque le apoyamos y alimentamos con eso también. Al final del curso en la exposición de obras, Jacinto presentó el taller de las flores, una de sus actividades preferidas y que había realizado con mayor facilidad. Vocalizó bien, y estuvo muy contento de haberlo logrado. Además, tras haber fomentado buenas relaciones con los/as monitores, se abrió a lo largo del proceso a hablar sobre su fascinación con demonios y fantasmas conmigo, y aunque preocupante la fijación real en estas historias que contaba de su día a día, era positivo cada vez que hablaba sobre el tema tomando confianza en sus nuevas amistades y conversando sobre las emociones involucradas.

INFORMACIÓN DOCUMENTAL

DIBUJOS COMO “INSTRUMENTOS DE DIÁLOGO”

Utilizando los puntos comunes de cómo interpretar los dibujos, acordados entre psicólogos, filósofos, y hasta religiosos, se puede ver en algunos ejemplares dibujos, típicas conclusiones que salen según estas interpretaciones.

Tomando en cuenta Jacinto de nuevo como ejemplo, con sus dibujos como instrumentos de diálogo y considerando también las conversaciones que solía tener sobre ellos, resulta que sus experiencias en la vida se representaron y afectaron mucho su creatividad y sus dibujos. Cuando hacía manualidades y tuvo que concentrarse mucho en algo específico y constantemente dirigido, tenía mucha paciencia y entonces mucha habilidad en hacerlas. Sin embargo, cuando una actividad supuso de más libertad creativa, solía volver a dibujar las mismas imágenes o los mismos símbolos repetidamente. ‘Tras haber sido actuado en un espacio perceptivo motor, el dibujo será pensado en un espacio simbólico y semiótico,’⁵³ que es demostrado en las imágenes recurrentes de las obras de Jacinto. Los dibujos repetitivos ‘pueden resultar muy reveladores... El niño que ha vivido una experiencia feliz busca reproducir las emociones experimentadas, busca recrear el estado anímico vivido durante esta situación agradable... En caso contrario, el niño que no ha logrado aceptar una determinada situación, puede también servirse del dibujo repetitivo para hacernos saber lo que le molesta.’⁵⁴ Por tanto se puede concluir que las dos nociones son verdaderas en cuanto al niño.

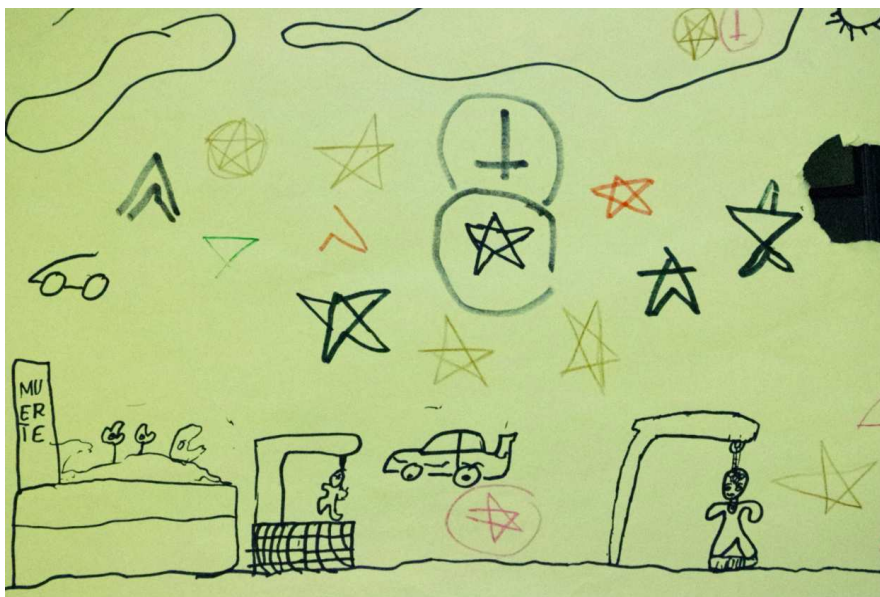
⁵³ Wallon, P., Cambier, A., Engelhart, D. (1992) *El Dibujo del Niño*. México: siglo veintiuno editores, S.A. de V.C. p.23

⁵⁴ Bédard, Nicole (2003) *Cómo interpretar los dibujos de los niños*. Málaga: Editorial Sirio, S.A. p.23

Jacinto pasaba los fines de semana en la playa con su madre, sus hermanos, y otras familias y amigos de la casa de acogida, así que ésta sería la situación agradable cuando volvía a dibujar escenas playeras muchas veces. Al otro lado, las imágenes repetitivas de fantasmas, del diablo, de símbolos del demonio, de palabras agresivas y rayas duras y negras representan la agresividad y el abuso que formaban gran parte de su vida antes de vivir en la casa de acogido, y los fantasmas que según él le visitaban por la noche, hasta actualmente y como siempre. Resulta como si estuvieran ambos el acto y el afecto presentes en un único y mismo dibujo.

7 Jacinto – Playa

8 Jacinto - Símbolos oscuros

MARCO OBSERVADOR DEL APRENDIZAJE CREATIVO

Sue Ellis y el equipo de investigación del Centro de Lectoescritura en la Educación Primaria (CLPE) con otros profesores se dispusieron a desarrollar una evaluación enfocada en el aprendizaje creativo, y precisamente las artes creativas. Dado que la creatividad se aprovecha de originalidad e individualidad es difícil proponer un criterio predeterminado con lo cual se evaluará estas cualidades multidimensionales, que sea un modelo de valoración que despliega posibilidades y tiene la creatividad al centro en vez de restringir el plan de estudios y la postura de los alumnos y profesores. No obstante, encontraron que de hecho es posible y aconsejable evaluar el aprendizaje creativo para probarlo, posibilitarlo y promoverlo. Además así se puede representar en más detalle el progreso del niño. Sue Ellis, Myra Barrs y Jane Bunting del CLPE colaboraron con colegios, numerosos en depravación social, invirtiendo tiempo y apoyo en este proyecto de desarrollo extendido para encontrar una solución innovador y viable de valoración de lo creativo. Entonces por la complejidad del aprendizaje creativo y para tener en cuenta todos tipos de aprendizaje creativo dentro de un ‘espectro creativo’, el marco de evaluación del aprendizaje creativo refleja tanto el proceso como el producto final de la creatividad.

La estructura se compone de los indicadores:

- Confianza, independencia y placer
- Colaboración y comunicación
- Creatividad
- Estrategia y habilidades
- Conocimiento y entendimiento
- Reflexión y evaluación

El marco es indicativo sin ser restrictivo y permite al profesor observar y reflexionar sobre el progreso del niño para que desarrolle su creatividad positivamente atravesando varias áreas en estos indicadores mencionados. Es una muestra del desarrollo creativo del niño que posibilita al profesor apoyarle al niño avanzar y puede mostrar como el niño progresa a ser más consciente, reflexivo con ojo crítico, y deliberado en sus proyectos.

La escala de cinco niveles sirve de la herramienta de la evaluación sumativa, recurriendo a la gama de pruebas a lo largo del proceso, concretamente las observaciones del profesor y la carpeta de trabajos.

⁵⁵ Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Los niños juegan con elementos y materiales creativos y los usan para expresar sus ideas y sentimientos	Desarrollan su imaginación explorando e investigando las posibilidades dentro de un medio creativo, eligiendo diferentes elementos para crear varios efectos	Participan cada vez más con independencia y creatividad, comunicando ideas a través del arte, combinando distintos elementos y utilizándolos expresivamente en su proyecto creativo	Desarrollan imaginación y creatividad a través de dedicarse a proyectos creativos cada vez más creativos, organizando distintos elementos, técnicas y procesos para realizar sus ideas e intenciones en una modalidad artística precisa	Los niños son cada vez más conscientes de las posibilidades imaginarias en un medio creativo, eligiendo y organizando su material para expresar sus ideas e intenciones por diferentes razones y para crear varios efectos
Practican habilidades sencillas, explorando posibilidades	Extienden su gama de habilidades y empiezan a recurrir a y variar su uso en maneras adecuadas	Eligen y utilizan habilidades y técnicas adecuadamente con cada vez más control	Concentran una gama cada vez mayor de habilidades y las utilizan con cada vez más precisión y control	Utilizan habilidades con precisión, control y fluidez, combinándolas adecuadamente y efectivamente

⁵⁵ Ellis, Sue (2009), Creative Learning Assessment (CLA): a framework for developing and assessing children's creative learning, in Proceeding of "Can creativity be measured?", Brussels, May 28-29, 2009

Empiezan a reconocer y describir algunos efectos creativos	Reconocen que distintos elementos y procesos están involucrados en un trabajo creativo	Hablan de la forma de que se puede transmitir significados a través de un medio creativo	Hablan de ideas y enfoques en un trabajo creativo, relacionándolo a un contexto	Analizan como se transmite significado con cada vez más conciencia crítica, recurriendo a su conocimiento y entendimiento del arte y utilizando vocabulario adecuado
Describen lo que opinan y se sienten del trabajo de otros	Hacen comentarios de las diferencias entre su trabajo y el de otros, sugiriendo manera de mejorarlo	Identifican semejantes y diferencias entre su trabajo y el trabajo de otros, haciendo comentarios de los efectos intencionados, adaptando y mejorando su propio trabajo	Evalúan y desarrollan su trabajo, haciendo comentarios de cómo han logrado sus intenciones	Reflexionan críticamente de su propio trabajo y el de otros, y muestran conciencia del propósito y contexto en pulir su propio trabajo

Teniendo el enfoque de este marco alimenta al profesor guardar tiempo para reflexionar, que es lo que hacíamos al final de cada actividad creativa en la Ludoteca Intercultural. Provee una herramienta muy práctica para reconocer y evaluar los diversos talentos de un grupo, y sin algún tipo de evaluación el profesor no puede saber cuáles han sido las consecuencias de la enseñanza y aprendizaje.⁵⁶

⁵⁶ Eisner, E. (2000). *The Arts and the Creation of Mind*. New Haven, CT: Yale University Press.

AMAPOLA	Fecha: 23-06-11 Nivel: 1 – 5	Fecha: 29-07-11 Nivel: 1 – 5
• Confianza, Independencia, Placer, ej. ▪ Desarrolla placer ▪ Se dedica y se enfoca ▪ Involucra empatía y emociones ▪ Se automotiva	2	3.5
• Colaboración y Comunicación, ej. ▪ Trabaja bien en equipo ▪ Contribuye a discusiones y sugiere ▪ Escucha y responde a los demás ▪ Supera dificultades ▪ Comunica bien y presenta ideas	2.5	3.5
• Creatividad, ej. ▪ Es imaginativo y juguetón ▪ Genera ideas y preguntas ▪ Experimenta y toma riesgo ▪ Expresa propias ideas creativas con un rango de técnicas artísticas	2	3.5
• Estrategia y Habilidades, ej. ▪ Identifica problemas y explora soluciones ▪ Planifica y desarrolla proyectos ▪ Demuestra un rango creciente de habilidades artísticas/creativas ▪ Usa habilidades adecuadas con control en aumenta	1	2.5
• Conocimiento y Entendimiento, ej. ▪ Conoce distintos estilos, formas, tradiciones artísticas y culturales, técnicas creativas ▪ Usa conocimientos y lenguaje adecuados al tema específico con entendimiento	1	3.5
• Reflexión y Evaluación, ej. ▪ Responde a y hace comentarios sobre su propio trabajo y el de los demás ▪ Responde a experiencias creativas/artísticas ▪ Analiza y critica su trabajo de forma constructiva ▪ Reseña y evalúa propio progreso	2	4
• MEDIA	1.8	3.4

LIRIO	Fecha: 23-06-11 Nivel: 1 – 5	Fecha: 29-07-11 Nivel: 1 – 5
• Confianza, Independencia, Placer, ej. ▪ Desarrolla placer ▪ Se dedica y se enfoca ▪ Involucra empatía y emociones ▪ Se automotiva	<i>1</i>	<i>2.5</i>
• Colaboración y Comunicación, ej. ▪ Trabaja bien en equipo ▪ Contribuye, comunica y sugiere ▪ Escucha y responde a los demás ▪ Supera dificultades	<i>1</i>	<i>3</i>
• Creatividad, ej. ▪ Es imaginativo y juguetón ▪ Genera ideas y preguntas ▪ Experimenta y toma riesgo ▪ Expresa propias ideas creativas con un rango de técnicas artísticas	<i>1.5</i>	<i>3</i>
• Estrategia y Habilidades, ej. ▪ Identifica problemas y explora soluciones ▪ Planifica y desarrolla proyectos ▪ Demuestra un rango creciente de habilidades artísticas/creativas ▪ Usa habilidades adecuadas con control en aumenta	<i>1</i>	<i>2</i>
• Conocimiento y Entendimiento, ej. ▪ Conoce distintos estilos, formas, tradiciones artísticas y culturales, técnicas creativas ▪ Usa conocimientos y lenguaje adecuados al tema específico con entendimiento	<i>0.5</i>	<i>3</i>
• Reflexión y Evaluación, ej. ▪ Responde a y hace comentarios sobre su propio trabajo y el de los demás ▪ Responde a experiencias creativas/artísticas ▪ Analiza y critica su trabajo de forma constructiva ▪ Reseña y evalúa propio progreso	<i>1</i>	<i>2.5</i>
• MEDIA	<i>1</i>	<i>2.6</i>

TULIPÁN	Fecha: 23-06-11 Nivel: 1 – 5	Fecha: 29-07-11 Nivel: 1 – 5
• Confianza, Independencia, Placer, ej. ▪ Desarrolla placer ▪ Se dedica y se enfoca ▪ Involucra empatía y emociones ▪ Se automotiva	2.5	4.5
• Colaboración y Comunicación, ej. ▪ Trabaja bien en equipo ▪ Contribuye a discusiones y sugiere ▪ Escucha y responde a los demás ▪ Supera dificultades ▪ Comunica bien y presenta ideas	2.5	4
• Creatividad, ej. ▪ Es imaginativo y juguetón ▪ Genera ideas y preguntas ▪ Experimenta y toma riesgo ▪ Expresa propias ideas creativas con un rango de técnicas artísticas	2	4
• Estrategia y Habilidades, ej. ▪ Identifica problemas y explora soluciones ▪ Planifica y desarrolla proyectos ▪ Demuestra un rango creciente de habilidades artísticas/creativas ▪ Usa habilidades adecuadas con control en aumenta	1.5	4
• Conocimiento y Entendimiento, ej. ▪ Conoce distintos estilos, formas, tradiciones artísticas y culturales, técnicas creativas ▪ Usa conocimientos y lenguaje adecuados al tema específico con entendimiento	1.5	3.5
• Reflexión y Evaluación, ej. ▪ Responde a y hace comentarios sobre su propio trabajo y el de los demás ▪ Responde a experiencias creativas/artísticas ▪ Analiza y critica su trabajo de forma constructiva ▪ Reseña y evalúa propio progreso	1.5	3.5
• MEDIA	1.9	3.9

TROMPÓN	Fecha: 23-06-11 Nivel: 1 – 5	Fecha: 29-07-11 Nivel: 1 – 5
• Confianza, Independencia, Placer, ej. ▪ Desarrolla placer ▪ Se dedica y se enfoca ▪ Involucra empatía y emociones ▪ Se automotiva	2	4
• Colaboración y Comunicación, ej. ▪ Trabaja bien en equipo ▪ Contribuye a discusiones y sugiere ▪ Escucha y responde a los demás ▪ Supera dificultades ▪ Comunica bien y presenta ideas	1	3.5
• Creatividad, ej. ▪ Es imaginativo y juguetón ▪ Genera ideas y preguntas ▪ Experimenta y toma riesgo ▪ Expresa propias ideas creativas con un rango de técnicas artísticas	1	3
• Estrategia y Habilidades, ej. ▪ Identifica problemas y explora soluciones ▪ Planifica y desarrolla proyectos ▪ Demuestra un rango creciente de habilidades artísticas/creativas ▪ Usa habilidades adecuadas con control en aumenta	1.5	3
• Conocimiento y Entendimiento, ej. ▪ Conoce distintos estilos, formas, tradiciones artísticas y culturales, técnicas creativas ▪ Usa conocimientos y lenguaje adecuados al tema específico con entendimiento	1	2.5
• Reflexión y Evaluación, ej. ▪ Responde a y hace comentarios sobre su propio trabajo y el de los demás ▪ Responde a experiencias creativas/artísticas ▪ Analiza y critica su trabajo de forma constructiva ▪ Reseña y evalúa propio progreso	1	3
• MEDIA	1.3	3.2

BREZO	Fecha: 23-06-11 Nivel: 1 – 5	Fecha: 29-07-11 Nivel: 1 – 5
• Confianza, Independencia, Placer, ej. ▪ Desarrolla placer ▪ Se dedica y se enfoca ▪ Involucra empatía y emociones ▪ Se automotiva	0.5	2.5
• Colaboración y Comunicación, ej. ▪ Trabaja bien en equipo ▪ Contribuye a discusiones y sugiere ▪ Escucha y responde a los demás ▪ Supera dificultades ▪ Comunica bien y presenta ideas	0.5	2
• Creatividad, ej. ▪ Es imaginativo y juguetón ▪ Genera ideas y preguntas ▪ Experimenta y toma riesgo ▪ Expresa propias ideas creativas con un rango de técnicas artísticas	0.5	3
• Estrategia y Habilidades, ej. ▪ Identifica problemas y explora soluciones ▪ Planifica y desarrolla proyectos ▪ Demuestra un rango creciente de habilidades artísticas/creativas ▪ Usa habilidades adecuadas con control en aumenta	0.5	1.5
• Conocimiento y Entendimiento, ej. ▪ Conoce distintos estilos, formas, tradiciones artísticas y culturales, técnicas creativas ▪ Usa conocimientos y lenguaje adecuados al tema específico con entendimiento	0.5	1.5
• Reflexión y Evaluación, ej. ▪ Responde a y hace comentarios sobre su propio trabajo y el de los demás ▪ Responde a experiencias creativas/artísticas ▪ Analiza y critica su trabajo de forma constructiva ▪ Reseña y evalúa propio progreso	0.5	2
• MEDIA	0.5	2.1

GERANIO	Fecha: 23-06-11 Nivel: 1 – 5	Fecha: 29-07-11 Nivel: 1 – 5
• Confianza, Independencia, Placer, ej. ▪ Desarrolla placer ▪ Se dedica y se enfoca ▪ Involucra empatía y emociones ▪ Se automotiva	3	4
• Colaboración y Comunicación, ej. ▪ Trabaja bien en equipo ▪ Contribuye a discusiones y sugiere ▪ Escucha y responde a los demás ▪ Supera dificultades ▪ Comunica bien y presenta ideas	3	3.5
• Creatividad, ej. ▪ Es imaginativo y juguetón ▪ Genera ideas y preguntas ▪ Experimenta y toma riesgo ▪ Expresa propias ideas creativas con un rango de técnicas artísticas	3	3.5
• Estrategia y Habilidades, ej. ▪ Identifica problemas y explora soluciones ▪ Planifica y desarrolla proyectos ▪ Demuestra un rango creciente de habilidades artísticas/creativas ▪ Usa habilidades adecuadas con control en aumenta	2	3
• Conocimiento y Entendimiento, ej. ▪ Conoce distintos estilos, formas, tradiciones artísticas y culturales, técnicas creativas ▪ Usa conocimientos y lenguaje adecuados al tema específico con entendimiento	2	3.5
• Reflexión y Evaluación, ej. ▪ Responde a y hace comentarios sobre su propio trabajo y el de los demás ▪ Responde a experiencias creativas/artísticas ▪ Analiza y critica su trabajo de forma constructiva ▪ Reseña y evalúa propio progreso	2	3.5
• MEDIA	2.5	3.5

JACINTO	Fecha: 23-06-11 Nivel: 1 – 5	Fecha: 29-07-11 Nivel: 1 – 5
• Confianza, Independencia, Placer, ej. ▪ Desarrolla placer ▪ Se dedica y se enfoca ▪ Involucra empatía y emociones ▪ Se automotiva	2	4
• Colaboración y Comunicación, ej. ▪ Trabaja bien en equipo ▪ Contribuye a discusiones y sugiere ▪ Escucha y responde a los demás ▪ Supera dificultades ▪ Comunica bien y presenta ideas	2	4
• Creatividad, ej. ▪ Es imaginativo y juguetón ▪ Genera ideas y preguntas ▪ Experimenta y toma riesgo ▪ Expresa propias ideas creativas con un rango de técnicas artísticas	2.5	4
• Estrategia y Habilidades, ej. ▪ Identifica problemas y explora soluciones ▪ Planifica y desarrolla proyectos ▪ Demuestra un rango creciente de habilidades artísticas/creativas ▪ Usa habilidades adecuadas con control en aumenta	2.5	3.5
• Conocimiento y Entendimiento, ej. ▪ Conoce distintos estilos, formas, tradiciones artísticas y culturales, técnicas creativas ▪ Usa conocimientos y lenguaje adecuados al tema específico con entendimiento	1.5	3
• Reflexión y Evaluación, ej. ▪ Responde a y hace comentarios sobre su propio trabajo y el de los demás ▪ Responde a experiencias creativas/artísticas ▪ Analiza y critica su trabajo de forma constructiva ▪ Reseña y evalúa propio progreso	1.5	3
• MEDIA	2	3.6

TRÉBOL	Fecha: 23-06-11 Nivel: 1 – 5	Fecha: 29-07-11 Nivel: 1 – 5
• Confianza, Independencia, Placer, ej. ▪ Desarrolla placer ▪ Se dedica y se enfoca ▪ Involucra empatía y emociones ▪ Se automotiva	3.5	4
• Colaboración y Comunicación, ej. ▪ Trabaja bien en equipo ▪ Contribuye a discusiones y sugiere ▪ Escucha y responde a los demás ▪ Supera dificultades ▪ Comunica bien y presenta ideas	2	3
• Creatividad, ej. ▪ Es imaginativo y juguetón ▪ Genera ideas y preguntas ▪ Experimenta y toma riesgo ▪ Expresa propias ideas creativas con un rango de técnicas artísticas	3.5	4.5
• Estrategia y Habilidades, ej. ▪ Identifica problemas y explora soluciones ▪ Planifica y desarrolla proyectos ▪ Demuestra un rango creciente de habilidades artísticas/creativas ▪ Usa habilidades adecuadas con control en aumenta	3.5	4
• Conocimiento y Entendimiento, ej. ▪ Conoce distintos estilos, formas, tradiciones artísticas y culturales, técnicas creativas ▪ Usa conocimientos y lenguaje adecuados al tema específico con entendimiento	3	4
• Reflexión y Evaluación, ej. ▪ Responde a y hace comentarios sobre su propio trabajo y el de los demás ▪ Responde a experiencias creativas/artísticas ▪ Analiza y critica su trabajo de forma constructiva ▪ Reseña y evalúa propio progreso	2.5	3.5
• MEDIA	3	3.8

MAGNOLIO	Fecha: 23-06-11 Nivel: 1 – 5	Fecha: 29-07-11 Nivel: 1 – 5
• Confianza, Independencia, Placer, ej. ▪ Desarrolla placer ▪ Se dedica y se enfoca ▪ Involucra empatía y emociones ▪ Se auto-motiva	3	3
• Colaboración y Comunicación, ej. ▪ Trabaja bien en equipo ▪ Contribuye a discusiones y sugiere ▪ Escucha y responde a los demás ▪ Supera dificultades ▪ Comunica bien y presenta ideas	2.5	3
• Creatividad, ej. ▪ Es imaginativo y juguetón ▪ Genera ideas y preguntas ▪ Experimenta y toma riesgo ▪ Expresa propias ideas creativas con un rango de técnicas artísticas	3.5	3.5
• Estrategia y Habilidades, ej. ▪ Identifica problemas y explora soluciones ▪ Planifica y desarrolla proyectos ▪ Demuestra un rango creciente de habilidades artísticas/creativas ▪ Usa habilidades adecuadas con control en aumenta	2	2
• Conocimiento y Entendimiento, ej. ▪ Conoce distintos estilos, formas, tradiciones artísticas y culturales, técnicas creativas ▪ Usa conocimientos y lenguaje adecuados al tema específico con entendimiento	2	2.5
• Reflexión y Evaluación, ej. ▪ Responde a y hace comentarios sobre su propio trabajo y el de los demás ▪ Responde a experiencias creativas/artísticas ▪ Analiza y critica su trabajo de forma constructiva ▪ Reseña y evalúa propio progreso	3	3.5
• MEDIA	2.7	2.9

Lo importante notar de los resultados en las fichas de evaluación del marco observador del aprendizaje creativo es el proceso del progreso, desarrollo y mejora entre las dos fechas, del principio y fin del proyecto. Es más importante que los niveles en sí o los totales finales porque es inevitable que los/as niños/as empezaron con distintos y variados niveles y tienen diversas capacidades. Sin embargo, el objetivo cumplido, la intención, y el resultado deseado era el proceso de mejora personal y social a través de la investigación y las actividades llevadas a cabo.

Está claro por los resultados mostrados en las tablas de evaluación que a pesar del nivel al que empezó el niño, se ve que mayoritariamente se ha desarrollado y mejorado apreciablemente. El niño que menos ha subido su nivel, Magnolio, (según los niveles del marco observador del aprendizaje creativo) es el que menos regularmente asistía.

Es por tal propósito que hay las medias de los niveles al principio y al fin de curso en las tablas de evaluación, para que se pueda ver fácilmente el progreso global de los/as niños/as individualmente. El niño con el mayor nivel artísticamente, Trébol, no ha mejorado tanto como otros/as niños/as, por una parte porque se supone que es más fácil mejorar desde un nivel más bajo, y definitivamente por otra porque no hizo tanto esfuerzo como otros/as y aunque le interesaban distintas modalidades de arte por su propio interés artístico, muchas veces rechazaba el momento de autoreflexión sobre sus obras, peleas o emociones.

Al contrario, Tulipán no empezó como el más tímido ni el más seguro de sí mismo, pero su evolución creativa era impresionante; cada vez más interesado y animado, aunque al principio de los primeros talleres muy dudoso y vacilante, y cada vez más exitoso. Se ve indudablemente su subida de alegría, autoestima, y confianza en la dedicación y animación que mostró en hacer el taller de barro. Aunque se disfrutaron mucho los tres que participaron bien en esta actividad, al fin del taller Tulipán fue el único participante todavía muy interesado en el tema y pintando su producto con barniz para que lo pudiera llevar a casa y guardar con mucho orgullo.

GENERALES

Esta investigación ha demostrado que la creatividad actúa como gran instrumento y herramienta fundamental en el desarrollo personal y social de niños/niñas, especialmente los/as que vienen de entornos familiares desfavorecidos. Situaciones desfavorecidas suelen implicar niveles más bajos de clase social, experiencias traumáticas, dificultades económicas

o familiares, o desarraigamiento geográfico, todos los cuales pueden resultar en ausencia escolar o un pobre nivel de educación. Por consiguiente, es este colectivo de niños/as que necesita aún más el apoyo de la autoexpresión creativa, porque, como hemos descubierto, son ellos precisamente que tienen más dificultades en expresarse de manera escrita o miedo de expresarse hablando, y les hace falta una forma de exteriorizar las emociones que experimentan como es necesario para todos los seres humanos. Es importante que exploren su creatividad desde la infancia para mejorar la autoestima y la autoconfianza, para que no tengan vergüenza de expresarse, y para que no escondan ningunas y entiendan todas las emociones básicas de enfado, tristeza, miedo, pasión, alegría, amor u orgullo. Una vez que se entienda y se conozca mejor el/la niño/a a sí mismo/a a través de su propia creatividad, puede entender mejor a su vecino o compañero, a desconocidos y a distintas culturas, y así se desarrollan sus habilidades sociales también.

En el proyecto llevado a cabo, los/as niños/as probaron una variedad de nuevas actividades artísticas que nunca habían desempeñado. Así tuvieron una novedosa oportunidad de tener desconocidas experiencias que quizás jamás hubieran hecho pero que ahora buscaran manera de seguir con los nuevos pasatiempos artísticos que les han gustado. Además tuvieron que enfrentarse con las emociones que se experimentan cuando se tiene que hacer algo totalmente inexplorado.

A través de estas mismas actividades como parte de la ludoteca intercultural de la Asociación Amazonas de Cádiz, se ha podido mostrar como las habilidades sociales; el comportamiento, las relaciones interpersonales, el respeto mutuo y la armonía del grupo, se han mejorado y desarrollado a lo largo de la investigación. Por eso, y debido a la propia creatividad de cada uno que ha resultado en numerosas bellas obras de arte, se ha acabado la ludoteca con todos los/as niños/as entendiendo mejor y habiendo experimentado las sensaciones de logro, orgullo y alegría, y consiguientemente se sienten más capacitados/as de aceptar a los/as demás niños/as o de integrarse mejor él/ella mismo/a en un grupo por su propia subida de autoconfianza.

Con enseñar a niños/as desfavorecidos/as como expresarse y cumplir deseos, sueños y ambiciones creativamente, se les da la esperanza de que puedan ir más allá de todos los límites que les impedían o les parecían inhibir, aunque psicológicamente. Este aprendizaje creativo y emocional, que desarrolla indudablemente la extensa imaginación, les provee a los/as niños/as no solamente de una subida de autoconciencia y orgullo de la propia

personalidad e individualismo, sino también un nuevo poder de reconsiderar la sociedad, la comunidad y la cultura de una manera distinta o mejorada que de las actuales. Así como la creatividad y la autoexpresión artística afecta a la Paz Personal y a la Paz Social; al mundo interno del/de la niño/a y pues al entorno exterior de él/ella.

LIMITACIONES

Las limitaciones que encontré en la investigación de realizar actividades creativas con un grupo de niños y niñas de entornos desfavorecidos eran concretamente: la ausencia regular de los/as niños/as, la falta de disciplina de ellos/as, y el hecho de que bajo la protección de datos no pude grabar videos de entrevistas o hacer fotos o efectuar cuestionarios de ellos/as.

A la hora de realizar talleres creativos para probar que los mismos suben la autoestima y desarrollan las habilidades sociales de los niños/as, es útil tener una muestra concreta y consistente, pero como es una ludoteca de verano y los padres pagan las inscripciones, tampoco se puede obligar a los/as niños/as que estén todos los días, así que es difícil llevar a cabo unas actividades continuas, como el teatro, por ejemplo, cuando siempre va cambiando la cantidad de niños/as que asisten de un día a otro. Por eso utilicé el ‘Marco observador de aprendizaje creativo’ de Sue Ellis, *Creative Learning Assessment (CLA): a framework for developing and assessing children’s creative learning*⁵⁷, porque se permite documentar lo que se nota mientras los/as niños/as realizan sus proyectos creativos. Así el enfoque no era tanto en un grupo de niños/as sino en los individuos y entonces lo importante era el proceso y evaluación o entendimiento más profundo de cada uno y por tanto el marco observador del aprendizaje creativo era la superación de este obstáculo.

Otro obstáculo era la falta de disciplina de los/as niños/as que se hace difícil llevar a cabo en un taller, cuando trata de elementos complicados como nuevos conceptos, por ejemplo la autoestima y las otras culturas, o nuevas y desconocidas formas de expresión artística. Gracias al enfoque inicial de conocernos bien a todos en el grupo, entendernos y crear normas de respeto y convivencia, tuvimos siempre un marco social y normativo. Por tanto, a pesar del mal comportamiento de los/as niños/as, a veces, siempre había una estructura referente para que todos supiéramos sin parcialidad lo que eran las normas y modales de conducta. Era muy importante porque para estos/as niños/as faltaba tal estructura en su vida cotidiana y entonces podían referirse a estas normas en todas las áreas del día para saber cuándo se

---

⁵⁷ <http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/creativity/report/cla.pdf>

quedaban dentro de lo que era aceptado como comportamiento y cuando su comportamiento estaba fuera de lugar.

He aprendido del proceso la importancia de prepararlo todo y tener un plan alternativo porque cuando no funciona bien una actividad, no hay tiempo para pensar en una segunda idea pedagógica mientras los/as niños/as tienen la oportunidad de distraerse y hacer travesuras. Gracias al trabajo en equipo, cuando falló el taller de teatro por las razones mencionadas en aquel apartado, hubo monitoras para animar e interesar a los/as niños/as mientras preparaba una actividad alternativa.

BIBLIOGRAFÍA

- Åström, S., Eisemann, M., Lindh, J., Magnusson, E., Öster, I., Sjödin, M., Svensk, A.C., Thyme, K.E. (2009) *Art therapy improves experienced quality of life among women undergoing treatment for breast cancer: a randomized controlled study in European Journal of Cancer Care Volume 18, Issue 1*, pages 69–77
- Bédard, Nicole (2003) *Cómo interpretar los dibujos de los niños*. Málaga: Editorial Sirio, S.A.
- Coll Espinosa, Francisco J. (2006) *ARTETERAPIA Dinámicas entre creación y procesos terapéuticos*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Collinge, James (1997) *Peace Education through the Arts en Peace Education Miniprints no.89*. Wellington: Victoria University
- Cury Abril, Mónica (2007) *Tras el Silencio en Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social Vol. 2 p. 71-86*. Madrid: Universidad Complutense.
- Cyrulnik, B. *Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida*. Barcelona: Gedisa editorial.
- Cyrulnik, B. (2005) *The Whispering of Ghosts: trauma and resilience*. New York: Other Press.
- Duckworth, C. (2006). *Teaching peace: a dialogue on the Montessori method en Journal of Peace Education, 3(1)*, 39-53. New York: Columbia University

- Eisner, E. (2000). *The Arts and the Creation of Mind*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Ellis, Sue (2009), *Creative Learning Assessment (CLA): a framework for developing and assessing children's creative learning*, en procedimiento de "Can creativity be measured?" Brussels, May 28-29, 2009
- Fisas, Vicenç (2002) *Cultura de Paz y Gestión de Conflictos*. Barcelona: Icaria.
- Gassier, Jacqueline (2005) *Manual del desarrollo psicomotor del niño*. Barcelona: Masson S.A.
- Gavron, T., Sholt, M. (2006) *Therapeutic Qualities of Clay-work in Art Therapy and Psychotherapy: A Review* en *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association*, 23(2) pp. 66-72. AATA
- Greene, M. (2004) *Carpe Diem: The Arts and School Restructuring* en *Teachers College Record*, 95, p.494-507 Wiley-Blackwell.
- Henley, David (2002) *Clayworks in art therapy: plying the sacred circle*. London: Jessica Kingsley Productions.
- Hennig, Christine (2004) *Benefits of Art Therapy for Adult Survivors of Sexual Abuse* <http://members.cox.net/chanfu/arttherapybenefits.pdf>
- Knight, Linda (2010) *Why a Child Needs a Critical Eye and Why the Classroom is Central in Developing it* en *The International Journal of Art & Design Education Volume 29, Number 3*, p.224-354. Wiley-Blackwell.
- Mallada, Patricia (1999) *Terapia con artes plásticas en Heraldo de Huesca*. Publicado el miércoles 24 de noviembre 1999.
- Menéndez, Carmen, (2008) *La Fotografía como Diario de Vida* en *Arteterapia - Papeles de Arteterapia y educación artística para la inclusión social Vol. 3*, p.141-156. Madrid: Universidad Complutense
- Montessori, M. (1992). *Education and peace*. ABC-Clio Inc.

- Morales, J. F., Páez, D., Deschamps J. C., y Worchel S., (1996) *IDENTIDAD SOCIAL Aproximaciones psicosociales a los grupos y a las relaciones entre grupos*. Valencia: Promolibro
- Parsons, Michael (2010) *Interpreting Art through Metaphor* en *The International Journal of Art & Design Education Volume 29, Number 3*, p.224-354. Wiley-Blackwell.
- Punset, Eduardo (2009) *El Viaje a la Felicidad: Las Nuevas Claves Científicas*. México: Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.
- Rico, Laura (2007) *Dolor, Niños, Arte en Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social Vol. 2*, p. 87-107. Madrid: Universidad Complutense.
- Wallon, P., Cambier, A., Engelhart, D. (1992), *El Dibujo del Niño*. México: siglo veintiuno editores, S.A. de V.C.
- Weiser, J. (1993) *Phototherapy. Techniques-exploring the secrets of personal snapshots and family albums*. Vancouver: Phototherapy Centre Press.
- <http://www.teachingexpertise.com/e-bulletins/implementing-qcas-framework-for-plts-personal-learning-and-thinking-skills-3087> (Consultado 12-06-11)
- <http://www.independentthinking.co.uk/embedding%20PLTs%20in%20whole%20school%20practice%20v2.pdf> (Consultado 12-06-11)
- <http://www.arttherapyblog.com/what-is-art-therapy/> (Consultado 23-06-11)
- <http://www.arttherapyblog.com/news-and-events/art-therapy-helps-9-11-sufferers-exhibits-art-work-on-anniversary/> (Consultado 23-06-11)
- <http://www.arttherapyblog.com/mental-health/study-shows-that-participating-in-cultural-activities-is-associated-with-good-health/> (Consultado 23-06-11)
- <http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/creativity/report/cla.pdf> (Consultado 03-07-11)

- <http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2010110411480001&idioma=es> (Consultado 29-07-11)
- http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.htm (Consultado 29-07-11)
- <http://html.rincondelvago.com/educacion-emocional.html> (Consultado 29-07-11)
- <http://www.americanarttherapyassociation.org/aata-aboutus.html> (Consultado 29-06-11)
- http://www.mirarte-terapia.es/c_Presentacion.html (Consultado 17-07-11)
- <http://www.elcaminante-arteterapia.com/historia.php> (Consultado 17-07-11)
- <http://www.timeout.com/london/art/article/1324/the-summer-of-picasso> (Consultado 05-08-11)
- <http://www.photovoice.org/> (Consultado 17-07-11)
- <http://www.pan-arts.net/pages/about.html> (Consultado 17-07-11)
- <http://www.avantgardening.org/> (Consultado 17-07-11)
- <http://www.canasanta.com/el-dossier/picasso-guernica-y-otras-obras-000001.html> (Consultado 17-07-11)
- http://www.museodelapaz.org/es/acti_desarrollo.php?idactividad=133 (Consultado 17-07-11)
- <http://stephenwillats.com/context/> (Consultado 05-08-11)
- <http://stephenwillats.com/work/doppelganger/> (Consultado 05-08-11)
- http://www.luxonline.org.uk/artists/zineb_sedira/index.html (Consultado 05-08-11)
- <http://www.zinebsedira.com/installation/quatre-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-femmes-1997> (Consultado 05-08-11)

- <http://www.zinebsedira.com/photography/mother-daughter-and-i-2003> (Consultado 05-08-11)
- http://www.youtube.com/watch?v=24oPZaLgL_k (Consultado 05-08-11)
- <http://www.cornerhouse.org/art/art-exhibitions/zineb-sedira> (Consultado 05-08-11)
- <http://lifestyle.iloveindia.com/lounge/craft-ideas-for-adults-with-disabilities-7098.html> (08-08-11)
- <http://www.artbabyart.org/nca/index.html> (17-08-11)
- <http://www.somosmalasana.com/vecinos-de-malasana/el-supermercado-del-arte/>
- <http://www.kindleproject.org/blog/2011/04/01/street-art-versus-museums-a-conversation/> (Consultado 18-08-11)
- <http://www.curatormagazine.com/sorinahiggins/the-new-where-and-how-of-art/> (Consultado 18-08-11)
- http://www.justseeds.org/blog/2011/01/street_art_blus_1.html (Consultado 18-08-11)
- http://www.ideal.es/granada/20070713/local/nino-pinturas_200707131245.html (Consultado 18-08-11)
- <http://www.elninodelaspinturas.com/historia.php> (Consultado 18-08-11)
- <http://www.elmundo.es/elmundo/2006/01/19/madrid/1137692724.html> (Consultado 18-08-11)
- <http://www.20minutos.es/noticia/625588/0/> (Consultado 18-08-11)
- http://www.granadahoy.com/article/granada/641358/nino/las/pinturas/sera/multado/po_r/no/respetar/la/quotpaleta/coloresquot.html (Consultado 18-08-11)
- <http://www.elninodelaspinturas.com/ingles.pdf> (Consultado 18-08-11)
- <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/> (Consultado 18-08-11)
- http://www.elpais.com/articulo/andalucia/fiscalia/ve/delito/graffiti/Nino/Pinturas/elpe_puespand/20100218elpand_5/Tes (Consultado 18-08-11)

- <http://www.granadahoy.com/article/granada/634220/nino/las/pinturas/se/libra/por/metros/ser/perseguido/por/delito.html> (Consultado 18-08-11)
- <http://www.teleprensa.es/granada-noticia-203420-La-denuncia-al-26230393BNi26ntilde3Bo-de-las-pinturas26230393B-demuestra-la-posibilidad-de-interpretaci26oacute3Bn-en-la-ordenanza-de-la-26230393Bintransigencia26230393B2C-plantea-IULV-CA.html>
(Consultado 18-08-11)
- <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=arte> (Consultado 03-09-11)
- <http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=arte> (Consultado 03-09-11)